

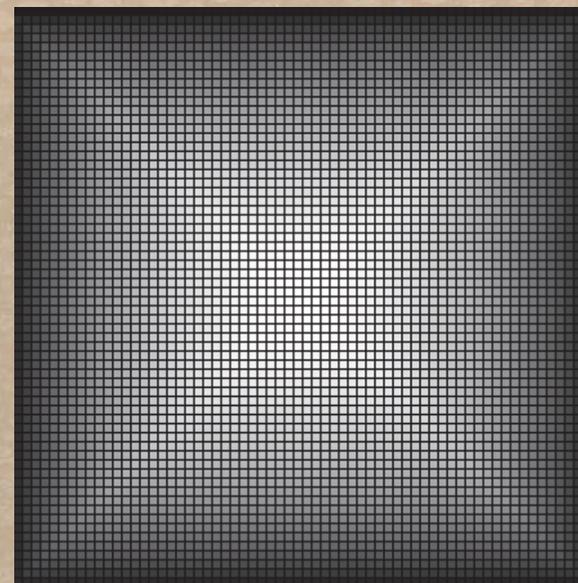

Ананьев
Анатолий Борисович,
кандидат технических наук,
доцент кафедры звукорежиссуры КНУКиИ,
выпускник кафедры акустики КПИ 1966 г.

Иллюстративные материалы для Звукорежиссеров

Анатолий Ананьев

Анатолий Ананьев

Несколько слов (Выпуск 5)

LIFE-ASSERTING
GREYSCALE

(Жизнеутверждающее серое)

Киев 2015

Посібник призначений для студентів та спеціалістів, що навчаються або підвищують свій фаховий рівень зі звукорежисури. Може бути цікавим широкому колу читачів.

Ананьев А.Б.

А64 Несколько слов (Выпуск 5, Life-Asserting Greyscale)
Учебное пособие. К.: 2015 . - 27 стр

Пособие предназначено для студентов и специалистов, которые обучаются или повышают свой профессиональный уровень в звукорежиссуре. Может быть интересно широкому кругу читателей.

© А.Б. Ананьев, 2015

© А.Б. Ананьев, текст, оригинал-макет, 2015

Тех, кто будет пользоваться этой книгой, прошу уважать мои авторские права. Разрешаю копировать материал только для личного пользования. В случае использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.

Содержание

1	Введение	6
2	Что, как и зачем я сделал	7
3	Начнем понемногу	9
4	Продолжение для размышлений	19
5	Заключение	24
6	Несколько слов для звукорежиссеров	27

В 3 выпуске книжки "Несколько слов о звукорежиссуре" про Анну Каренину я привел эти фотографии. Понятно, что без последствий с моей стороны это не могло остаться.

И вот последствие - мысль продолжила свое путешествие.

В этом моем труде много фотоизображений, но речь пойдет не о том, что на них изображено, и даже не о том, как изображено, а о том, какими средствами это сделано. Книжка адресована не фотографам, у которых есть намного более квалифицированные советчики, а все-таки звукорежиссерам.

Возможно, что, заглянув "через забор" в мир живописных изображений, молодые звукорежиссеры более ответственно отнесутся к аналогичным изображениям, которые касаются выбора средств для мира звуков.

---

1 Введение

Вот так - начнешь делать что-то одно, а потом тебя занесет в такое, куда ты вовсе и не собирался.

Я всю жизнь интересовался фотографией и не отказывал себе в дорогих аппаратах. Фотографом не стал, вовремя сказал себе правду. А ценителем хорошей фотографии, по-видимому, стал.

Сегодня в фотографии та же болезнь, что и в звукорежиссуре. Если человек приобрел себе хорошую аппаратуру, то тем самым он считает себя уже фотографом (звукорежиссером), берется за оплачиваемые работы и даже предлагает обучать фотографии (работе со звуком). В очень многих случаях на поверку такой фотограф оказывается просто шелкунчиком, какие бы сертификаты он не раздобыл. Автофокус, автоэкспозиция позволяют в стандартной ситуации просто навести рамку на объект - кнопку нажали до середины, все автоматы сработали, дожали до конца и можно идти к кассе. Есть еще Фотошоп. Ну это уже для фотографий "высочайшего класса".

Звукорежиссеры тоже ищут, какую кнопку нажать. Там, правда, аппаратуры больше и она посложнее.

Здесь у меня немного сарказма, но не злости. Злости нет. "Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова". Сегодня жизнь управляется не эстетическими критериями, а товарным перепроизводством и рекламой. И, если ей суждено оказаться в болоте попсы и гламура, то там она и будет.

Однако самостоятельно думающие люди ищут ответы на вопросы, не следуя чужой моде. И возможно, что я могу предложить им немного пищи для размышлений и собственного выбора.

Именно так. Мне ваша свобода выбора дороже моих сегодняшних эстетических предпочтений, потому что ваша свобода - это ведь и моя свобода тоже. Предлагая фотографический материал и высказывая собственное мнение, я рассчитываю лишь пробудить ваш интерес, а дальше - выбирайте свой путь, не оглядываясь ни на кого.

Все образцы фотографий и скринов с видеоматериала свободно распространены в Интернете. Их авторам я могу лишь выразить благодарность.

Также с благодарностью приму замечания и пожелания от читателей этой работы.

---

2 Что, как и зачем я сделал

Я решил обратить дополнительное внимание заинтересованных в искусстве коллег на возможности фотоизображений, выполненных в шкале серых тонов. Эта тема, разумеется, не мне принадлежит. Исторически первые фотографии были "черно-белыми" (в оттенках серого), и появление возможностей цветного фото вызвало дискуссии в среде фотохудожников.

Слово фотография с греческого - "светопись" Именно "свето...", а не "цвето...". "Цвет" объектов очень сильно зависит от их освещенности, но при этом многие фотохудожники предпочитают иметь дело с освещенностью в, так сказать, "чистом виде", избавившись от влияния цветовой добавки к изображению. Мотивы такого отношения к цвету, возможно, станут понятны в процессе нашего совместного путешествия по фотографиям.

Что я сделал? Я выбрал ряд свободно распространенных в Интернете фотографий (иногда это были съемки с экрана доступного в Интернете видеоматериала) и рассматривал их в оригинальном виде, а также в виде, приведенном к серой (grayscale) шкале.

Специалисты по работе с цветом говорят о цветовых пространствах (цветовых шкалах), из которых среди людей, работающих с экранными мониторами, наиболее популярна шкала RGB ("цвет на просвет"). Полиграфисты работают в шкале CMYK ("цвет на печати"). Есть еще шкалы Lab, HSV,...

Серьезный разговор о цвете очень непросто и мы к нему не готовы. Но моя задача - не изучить цветовые подробности, а провести хотя бы поверхностные параллели между восприятием видимого образа и звукового образа и привлечь внимание к изобразительным средствам, целесообразным при решении творческих задач.

С этой точки зрения наиболее выгодна для меня трехкоординатная цветовая шкала Lab, где канал "L" (Luminosity, в Фотошопе Lightness) - освещенность, точнее светимость, каналы "a" и "b" - собственно цветовые.

Отказавшись в этой шкале от цветовых каналов, я оставляю только канал "L" и тем самым возвращаюсь к черно-белой фотографии. Поскольку экспозиция при фотографировании выбиралась для качественной передачи именно цветного изображения, то в канале "L" я несколько изменяю крайние точки черного и белого, тем самым немного повышаю контраст изображения и регулирую то, что называют "гаммой", распределяя оттенки серого для наилучшей (с моей точки зрения) передачи полутонов.

Важно отметить, что больше я не делаю ничего. Никаких эффектов, никаких обрабатывающих фильтров (алгоритмов), улучшающих изображение.

Обработку можно было и следовало бы делать, если бы целью было создание наилучшего изображения в серой шкале. Но моя цель состояла в формировании серого изображения, адекватного исходному цветному и я внес только те экспозиционные корректировки, которые были бы учтены в процессе съемки, если бы я такой же кадр снимал на черно-белую фотопленку.

Начнем мы с этой пары фотографий. Если вы заметили, как с переводом взгляда сверху вниз центр вашего внимания переместился с ног девушки на ее лицо и глаза, значит все в порядке. Можно начинать.

3 Начнем понемногу

1. В этой паре изображений верхняя безусловно обработана так, что трава приобрела небывало зеленый цвет. Там все цвета яркие, краски насыщенные и эта декорация оставляет впечатление сценической постановки, в которой героине сказали, в какую сторону нужно посмотреть.

Однако нижнее изображение, на мой взгляд, такого впечатления уже не создает. Я вижу на нем только девочку, которая с некоторым опасением смотрит на что-то слева от себя. Более заметное теперь ощущение осторожности становится доминантой этого кадра и создает его настроение.

2. Теперь давайте посмотрим на эту пару снимков. Дадим им названия.

Вполне вероятно, что некоторые из вас верхний снимок назовут "Зеленая площадка" или еще как-нибудь так. Площадка огорожена забором и это не удивляет - типичная картина, однако внимание не концентрируется на заборе а существенно привлечено к зелени, которая занимает большую часть площади кадра.

А нижней фотографии, скорее всего, дадут название "Забор". Несмотря на то, что забор очень хорошо заметен и наверху, здесь он даст название снимку потому, что здесь он доминирует, кроме него на этом фото, собственно говоря, не на что смотреть.

Вообще-то на цветной фотографии девушки на стр.8 можно было поработать с цветом так, чтобы усилить акцент на ее лице и глазах. Но и над аналогичной серой фотографией тоже можно было поработать с целью улучшения нужного впечатления. Я напомним, что задача состояла в том, чтобы не занимаясь "улучшениями" предъявить пары соответствующих изображений, обратив внимание на производимое ими впечатление.

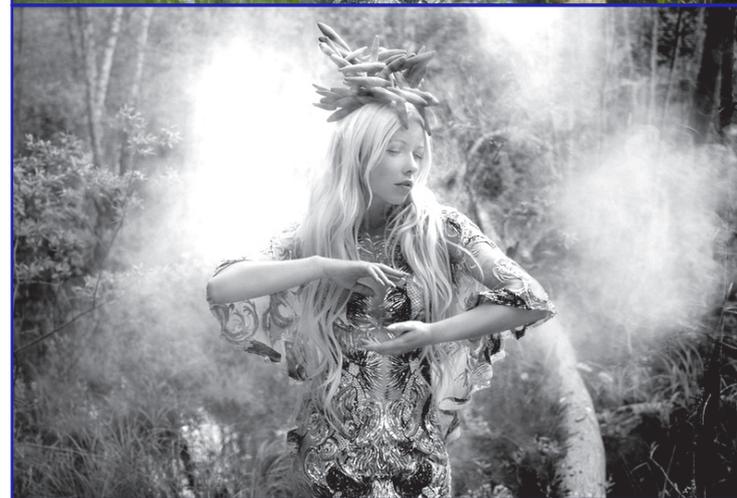

3. Не окажется ли, что переводя взгляд здесь с левой фотографии на правую, вы, по сути, переведете его с золотистой накидки девушки в цвете на профиль девушки в серых тонах. И только теперь заметите ее густую бровь, и глаз, и прядь волос под нарядной накидкой.

4. А теперь зададим себе вопрос, один из главных: не хочу ли я сказать, что правое серое фото девушки на странице 10 лучше левого цветного?

Ни в коем случае не хочу.

Во-первых, это неверно. Цветное фото мне нравится намного больше серого. И, если бы пришлось выбирать, то я безусловно повесил бы себе на стену цветное фото в симпатичной рамке. Я бы сказал так - оно создает настроение. Мы продолжим эту тему, но вот вам еще пара изображений.

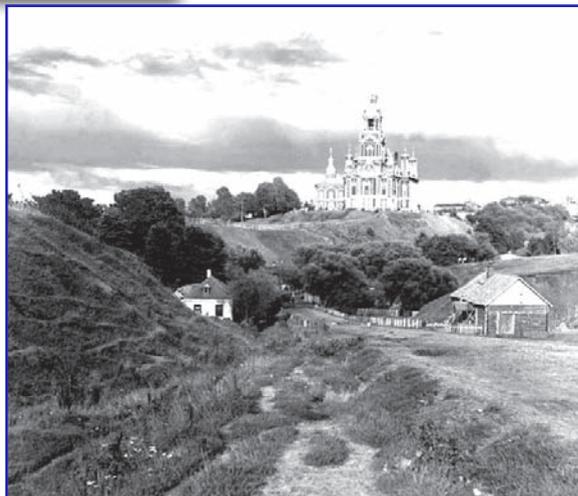

Можно сказать, что здесь цветное изображение - это сказка, а серое носит более конкретный характер. И вновь - переход от настроения, порожденного цветным изображением, к восприятию собственно образа героини картины состоится, как только вы переведете взгляд сверху вниз.

5. Вот еще одна цветная картина, по качеству достойная украсить тематически подходящий интерьер. Возможно, что ее для этого и готовили - слишком живописно не очень естественные облака оттеняют центральную фигуру розового храма на пригорке. Ровное со всех сторон освещение заставляет сомневаться в правдивости распределения цвета в этом пейзаже.

Серая версии этой картины сразу ставит акцент на двух небогатых домиках в низине. Если цветной вариант определенно наводит на мысль о возвеличивании богоугодного строения, то картина в серой шкале может служить, например, титульной иллюстрацией к социальному материалу, в котором быт простого народа будет противопоставлен быту духовенства.

И вновь - моему глазу намного милее цветная картина (за исключением раздражающих облаков) но иллюстративный материал в своих работах мы чаще всего формируем не для того, чтобы им любоваться, а для того, чтобы в этих работах провести некоторую мысль.

6. Вероятно читатели успели обратить внимание - удаление цвета переводит внимание зрителя на части изображения, имеющие более или менее четкие очертания.

Вопрос о том, насколько это хорошо, сводится к вопросу о том, насколько это нужно, и иллюстрации на странице 13 подчеркивают это обстоятельство.

Конечно же, я ищу согласия своих читателей. Поэтому замечу - подчеркивание контуров в нижнем изображении совсем не означает их отсутствия в цветном. Речь идет о том, на чем сосредоточено основное внимание зрителя. Если художник, или фотограф (или звукорежиссер) хочет акцентировать внимание на некотором аспекте художественно произведения, то ему следует ослабить влияние иных аспектов.

Если вы хотите подчеркнуть красоту и напевность мелодической линии музыки, то не следует "замыливать" ее чрезмерной навязчивой реверберацией и украшать громким барабанным боем. Это же касается и аккордового сопровождения, Если пьеса хорошо гармонизована, то аккуратная гитара это покажет лучше, чем инструмент с металлическими струнами и батареей нелинейных "примочек".

Переведя взгляд с зеленой массы леса вниз (взгляд сразу попадает на фигурки детей и на них останавливается), мы понимаем, что скорее всего верхняя картинка рассказывает о том, как детям хорошо идти по лесной тропинке, а нижняя - возможно, о том, как им там одиноко и не исключено, что даже страшновато.

Я не собираюсь бороться с цветом и пропагандировать изображения в серой шкале. Здесь я хочу только сказать, что серое это не значит унылое. Это значит такое, где мы по другому смотрим на изображение и другое видим.

Предоставляю вам самим сравнить изображения девушек на стр. 15 и сделать выводы о том, где какой формат является более выразительным¹.

¹ Снимок девушки сверху стр.15 снят с экрана одного из выступлений М. Жванецкого, которые посещают красивые люди, в чем нетрудно убедиться. Приношу девушке извинения и благодарю.

7. На странице 16 размещена группа фотографий, подготовленных в одной из организаций, которые предлагают желающим обучить их искусству обработки фото для того, чтобы достичь таких же замечательных результатов. Стиль этой обработки очевиден - аляповатая пятнистая композиция с неестественно яркими цветами должна, видимо, вызывать оценку "красиво". Вполне возможно, что в ряде случаев оценка такой и будет.

Но у этого стиля есть название - "Китч".

Китч (нем. Kitsch), по определению - халтурка, безвкусица. Это понятие возникло в 1860 году от глаголов *kitschen* (делать кое-как) и *verkitschen* (продавать не то, что заказано). Этим словом обозначают одно из явлений массовой культуры, псевдоискусство, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика, крикливости его элементов (Википедия)

Господа звукорежиссеры, пусть спасет вас ум от того, чтобы вашу работу когда-нибудь назвали этим словом.

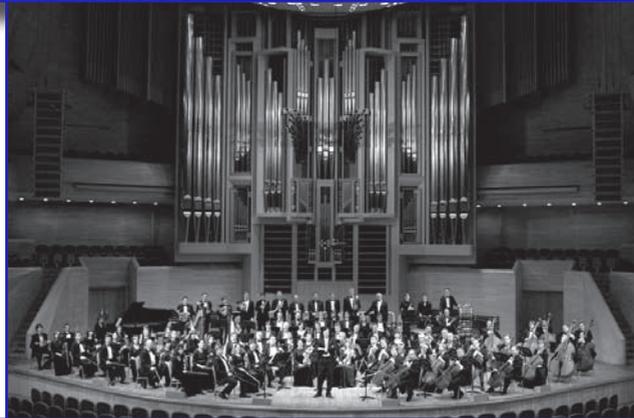
Ни в коем случае не стану утверждать, что этот вариант снимка лучше исходного цветного на стр.16. Этот - другой. На нем, кроме героини кадра ничто не привлекает внимание. Приходится выбирать - либо любоваться общей цветной картиной (и это приятно), либо в серой шкале целиком сосредоточиться на девушке с ее тканью (если это нужно).

В противоположность всему, что мы видели до сих пор внизу страницы приведена пара кадров, где очевидно, что удаление цвета не только излишне, но и вредно. Героиня занимает почти весь кадр и яркий цвет в кадре выгодно связан с ней, полутона в цвете хорошо различимы. Темный фон кадра не отвлекает внимание.

Применение серой шкалы - не догма, а средство для достижения цели.

Если она есть.

В этой группе снимков серый кажется невзрачным и это правда, здесь полная утрата цвета - это потеря. Виолончели и контрабасы хороши в цвете. Но можно было сохранить их, пригасив цвет и посвятив в большей степени кадр (см. внизу) оркестру, а не передней панели органа.

4 Продолжение для размышлений

1. Прежде чем "продолжить для размышлений" я должен сделать важное предупреждение, в какой-то мере повторяя сказанное ранее.

Не в коем случае вопрос не стоит о предпочтениях, о пропаганде изображений в сером в противовес цветным изображениям.

Цвет имеет собственную ценность. Во многих случаях цветное изображение предпочтительнее.

Предлагая пары изображений - цветное и серое, я не пропагандирую серый вариант. Я предлагаю лишь обратить внимание на то, куда сместится центр вашего внимания при переводе взгляда с цветной версии на серую (если он сместится). Именно это является предметом размышлений и позволит в конце этого труда высказать несколько очевидных, вообще-то говоря, соображений. Приходится считаться с тем фактом, что именно очевидные соображения мы как раз с легкостью игнорируем, и поэтому приходится часто их повторять. Иногда я буду комментировать представленные изображения, иногда полностью предоставляю их вашему суждению.

Итак, внимательно контролируйте, будет ли ваше внимание на чем-либо конкретном сконцентрировано, и, если будет, то на чем именно.

2. Для начала здесь:

3. После этой серии изображений я вновь напоминаю, что никаких "улучшений" серых изображений с помощью плагинов я не совершал за исключением некоторой естественной корректировки в Фотошопе параметра "Уровни (Level)". для качественного отображения полутонов

4. Переход в grayscale может иногда, на мой взгляд, даже облагородить гламурно-попсовые¹ (на грани китча) изображения:

У первого и третьего цветных изображений сильный привкус китча. Что касается среднего изображения, то оно наводит на мысль, что может быть иллюстрацией, например, к детской сказке. А у иллюстраций свои законы и иные критерии оценки. В этом смысле иллюстрация (если это она) здесь вне критики.

1. Гламур - в культуре массового потребления предметы с акцентом на внешний блеск; Попсовый - произведение (музыкальное), рассчитанное на нетребовательных малокультурных потребителей.

5 Заключение

1. Перед вами знаменитая фотография, подготовленная Чарльзом Клайдом Эббетсом в 1932 году - "Обед на небоскребе" (Дженерал Электрик Билдинг). Высота 200 метров. В 30-е годы прошлого века уже можно было делать цветные фотографии. И ради этой, уникальной, уж точно можно было постараться. Однако ...

Ниже не менее знаменитая фотография Yalta_Conference_(Churchill,_Roosevelt,_Stalin)_ (B&W) - US government photographer. Cataloged under the ARC Identifier (National Archives Identifier) 531340. И снова - уж этих-то людей точно можно было сохранить в Американском Национальном Архиве в цвете. Однако ...

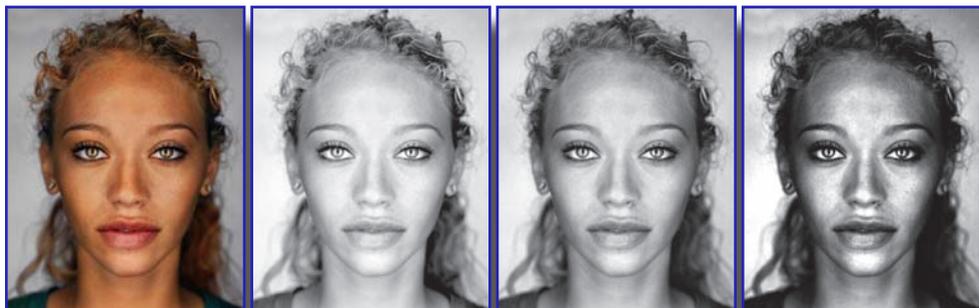

Я очень понимаю фотографов, которые именно в этих изображениях не захотели ничем отвлечь внимание зрителя от главного содержания. Раскраска безусловно сделала бы эти фото живописными. Но фотографы предпочли светопись.

Они довольно часто делают такое предпочтение.

2. Обычно, в отличие от вариаций оттенков цветового изображения, о сером говорят как о некотором фиксированном состоянии. Однако это не так и игра света также может дать различные итоговые варианты. Это проиллюстрировано серией изображений ниже (стр.26), каждое из которых создает свое впечатление :

3. В то же время иногда превращение цветного изображения (слева внизу) в серое не имеет смысла и может лишить изображение какой-либо ценности.

Иногда (фото)художник сам находит оригинальное решение для того, чтобы приковать внимание зрителя к центральной по смыслу детали (справа), сделав ее кричащей на фоне остального серого изображения.

4. Экскурсия по приведенным в предыдущих главах иллюстрациям должна была показать, что отказ от цвета, конечно же, ограничивает изображение в выразительных средствах, но при этом делает его более лаконичным и устремляет внимание зрителя к тому аспекту изображения, которое начинает играть роль его темы. Была ли именно эта тема задумана автором исходного цветного изображения, неизвестно. Но можно сказать и так - если вы хотите отчетливо выразить тему изображения, то продумайте вначале бесцветный вариант, а уж затем смотрите в какой мере и где применить цвет.

Этот подход может пригодиться при рисовании и постановочной фотографии, но мало соответствует фотографированию в реальной жизни, где окружающая действительность уже дана в цвете. Возможно, что талант фотографа и состоит в том, чтобы отделить в сознании тематическое содержание будущей фотографии и форму, в которую она будет облечена. Если у фотографа "есть глаз", то он увидит и кадр с достойным вниманием содержанием, и сможет понять, в какой момент и как этот кадр стоит зафиксировать.

6 Несколько слов для звукорежиссеров

Звуковое творчество отвлечено от окружающей бытовой среды в отличие от фотографирования реальностей жизни. В этом смысле звукорежиссер - творец, который свободно выбирает средства воплощения художественного замысла. Первое и главное предположение состоит в том, что какой-то художественный замысел существует.

Если у творца звукового полотна "есть, что сказать" слушателю, то вопрос состоит в том, каким способом это сказать. Лучше всего сказать отчетливо, конкретно и точно - сказанное должно дойти до адресата, оно должно быть им понято и оценено. При этом, по возможности, нужно сказать красиво, и в распоряжении звукорежиссера есть немало технических средств сделать сказанное "цветным" - микшер с регулировкой уровней и пространственного положения источников, поканальные эквалайзеры, компрессоры, ревербераторы ...

Неопытные хозяева звука запускают в производство весь арсенал доступных средств, создавая дьявольскую смесь звуков, которая своей мощью вызывает у неквалифицированных слушателей трепет и восторженные отзывы.

Так утрачивается цель. Так утрачивается мысль.

Если только она была изначально.

Мысль, как это ни странно, почти никогда не удается вполне передать словами. Мысль в искусстве - это то, что вложил творец и возникает у вас в сознании при встрече с созданными им визуальными, пластическими, звуковыми образами.

Неопытные творцы населяют свои творения множеством маленьких предметов, множеством красочных пятен, множеством звуков и призывков, множеством эффектов, множеством слабо связанных слов....

Чрезмерная кажущаяся при этом многозначительность оказывается чаще всего такой, которая, в самом-то деле, вовсе не имеет никакого значения.

Сегодняшнее техническое могущество позволяет пышной одеждой прикрыть отсутствие мысли и чувства. И армия молодых людей штурмует современную технику, имитируя и чувство и мысль.

Искусство в искусстве - выбрать именно те, и только те средства, которые нужны для того, чтобы выразить чувство, которое вы хотите с кем-то разделить и мысль, которую вы хотите кому-то передать.

Каждый свободный человек выбирает свой путь таким, каким его понимает.

Но на общем фоне заметны фигуры действительно талантливых людей.

Берегите чувства. Цените мысли. Уважайте свой труд.