

*А н а н ь е в
А н а т о л и й
Б о р и с о в и ч*

Несколько слов о звукорежиссуре (выпуск 6)

Анатолий Ананьев

Анатолий Ананьев

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О
ЗВУКОРЕЖИССУРЕ
И ФИЛЬМЕ
Слабошпицкого "Племя"
(Выпуск 6)

Киев 2016

ББК
УДК
А64

Рекомендовано Вченою радою КНУКіМ, протокол №

Посібник орієнтований на студентів та абітурієнтів, що навчаються або бажають навчатися за фахом "Звукорежисура". Він може також бути цікавий всім, хто вже працює за цим фахом.

А64 **Ананьев А.Б.**

Несколько слов о звукорежиссуре, вып.6.
Учебное пособие К.: 2016 . - стр.19

Пособие ориентировано на студентов и абитуриентов, которые обучаются или желают обучаться профессии звукорежиссера. Он может также представлять интерес для всех, кто уже работает по этой специальности.

ББК

© А.Б. Ананьев, 2016

Содержание

Вступление	5
Анатолий Ананьев. Слово во славу.	6

Вступление

Этот труд предназначен, в основном, молодым студентам и школьникам старших классов, возможно будущим аудиоспециалистам, звукорежиссерам.

Надо сказать, что контингент абитуриентов в нашем деле претерпел в последнее время заметные изменения. Если раньше почти все студенты до поступления в ВУЗ были как-то связаны со звуковой деятельностью, то в последние несколько лет (а я провожу на 1 курсе анкетирование молодых людей) часть вновь поступивших будущих коллег на вопрос "что привело вас в университет на кафедру звукорежиссуры" ответили примерно так - "желание узнать, что такое звукорежиссура".

Звукорежиссура - не легкая прогулка. В любой профессии есть виды работ, которые не требуют особых знаний и умений. Но для выполнения этих работ и не нужно учиться четыре года в университете. Молодые люди, если они осознанно сделали свой выбор в пользу высшего образования, вероятно, понимают, что это "образование", и что оно "высшее".

Можно догадываться о причинах достаточно распространенного безразличия молодежи к выбору профессии и достижению высокого уровня в ней. Но в этом вопросе мы не можем сделать ничего лучшего, как только стараться разъяснить и заинтересовать студентов делом, которому мы посвятили себя.

Этим и занимаемся.

1. Взрослые люди в жизни тоже играют роли. Можно даже щегольнуть фразой и сказать, что жизнь - это последовательность ролевых игр.

Роль, это манера поведения, соответствующая формату некоторого общепонятного образа. С ролью связано также понятие "амплуа" (место, назначение) - это набор возможных ролей, соответствующих внешним и внутренним данным исполнителя. Есть также термин "типаж" - совокупность внешних признаков, в которых выражается обобщенный образ для данного амплуа.

2. Давайте представим себе съемочную площадку кинофильма и главного режиссера-постановщика на ней. Даже из рассказов сторонних людей, фильмов, фотографий можно представить его амплуа, типаж - это хозяин. Он зависит только от тех, кто дает деньги на фильм, все остальные участники процесса зависят от него.

Оператор-постановщик. Заметим, что он не называется видео-режиссер. Видео-режиссер, это как раз и есть тот, главный. Он часто находится рядом с оператором, смотрит в окуляр камеры, обсуждает с оператором свет, кадр... Сработавшиеся пары постановщик-оператор охотно работают совместно в разных проектах. Оператор безусловно менее важная фигура, чем постановщик, но его тоже слушаются многие на площадке. Его амплуа, типаж - топ-менеджер, исполнитель-распорядитель.

А звукорежиссер ... Его амплуа я не могу сформулировать. На площадке его не видно, он спрятан в тылу и возникает иногда мимолетно. О его работе стихов не сочиняют, песен не слагают. Пожалуй, во всех полюбившихся фильмах зрители фамилию режиссера знают, оператора - иногда, звукорежиссера - никогда. Что же это за профессия такая неблагодарная?

3. Однако, допустим, что ваши друзья собираются выступить с небольшим любительским музыкальным концертом. И есть необходимость отснять фильм-репортаж об этом концерте с диалогами и музыкальными номерами.

Как вы думаете, человек, который имеет подготовку режиссера-постановщика, может ли работу по записи и монтажу такой короткометражки выполнить целиком самостоятельно? Я думаю, что нет. Отснять видео он может, а качественно записать и смонтировать звук - сильно сомневаюсь. Интернет полон таких неудачных попыток от начинающих "режиссеров".

А человек, который считается видеооператором, сможет? Думаю, что нет. Видеочасть он сделает лучше, но звук все равно, скорее всего, будет скверный

А может ли человек, который имеет навыки звукорежиссерской деятельности, выполнить такую работу целиком?

Да, собственно говоря, они как раз такое частенько и делают. Снимают несложный видеоматериал и монтируют его вместе с прилично записанным звуковым сопровождением.

Дело в том, что режиссура, это творческая фантазийная деятельность. Режиссер - не строитель, он архитектор. Работа оператора, это творческо-техническая (отчасти) работа - камера, свет, объективы.... А сфера звукорежиссера, это техник (преимущественно) - творческая работа. Она аппаратурой начинается и алгоритмами обработки заканчивается, и в ней безболезненно заменить технически подготовленного человека вряд ли удастся.

Потому, наверное, его и называют звукорежиссером (лат. *rego* - управляю), что вместо него специалисты иных профессий качественно управлять звуком не могут.

Вот такая это профессия.

4. Давайте сейчас представим, что вы вынуждены "смотреть" фильм со звуком, но совершенно без изображения. Как вы думаете, сможете ли вы, в общем, догадаться, что происходит в фильме только из его диалогов и шумов?

А теперь, наоборот, представьте, что вы вынуждены смотреть фильм только с изображением, но без малейшего звука (и без титров). Как вы думаете, сможете ли вы в этом случае расшифровать происходящее? Если есть сомнения, такой эксперимент вы всегда можете провести самостоятельно на неизвестном вам заранее киноматериале.

Звук без изображения, это аудиокнига и такие произведения существуют. Видео без звука - немое кино. С выброшенными разговорами действующих лиц оно вовсе не имеет смысла без поясняющих субтитров.

Я думаю, что работа звукорежиссера в фильме - поддержать изображение. Не выпячивая свою "аудиокнигу", сделать ее максимально интересной. Видео все равно будет доминировать и мастерство звукорежиссера оценят только профессионалы. Они-то оценят. А остальные зрители просто незаметно для себя получают дополнительное звуковое удовольствие. Запомнят актеров, скорее всего запомнят режиссера, может быть даже оператора. И наверняка не обратят внимание на звукорежиссера.

Потому что звук замечают только тогда, когда он плохой.

Вот, какая это профессия. В кино незаметная, но все равно великая.

5. Однако, зададим вопрос - что такое звукорежиссура, если формализовать это понятие (иногда формализация бывает полезной) ?

Звукорежиссура - это область профессиональной деятельности. Это не наука. "Учебники" по звукорежиссуре несамостоятельны, они собирают коллекцию сведений из разных наук, а также освещают технологические приемы и предлагают творческие рекомендации.

Однако, в самом деле есть наука, которая лежит в основе звукорежиссуры. Это единственная академическая наука о звуке. Она называется акустика. Она дает основу, на которой строится собственно звукорежиссура, добавляя к этой основе, в зависимости от фактических потребностей специалиста, отдельные разделы электротехники, теории сигналов и т.п.

Акустика - многоплановая наука. Существуют, например, гидроакустика, сейсмоакустика, акустика ультразвуков, нелинейная акустика...

Звукорежиссура базируется на разделах акустики, относящихся исключительно к слышимому звуку. Это такие разделы:

- Физическая акустика;
- Физиологическая акустика;
- Психоакустика;
- Электроакустика;
- Архитектурная акустика (акустика закрытых помещений, к ней присоединяют озвучивание открытых площадок);
- Акустика музыки и речи (музыкальная акустика).

Разумеется, что большая или меньшая необходимость в отдельных разделах акустики определяется профилем работы специалиста-звуковика. Однако несомненно, что универсальный профессионал-звукорежиссер должен быть хорошо знаком со всеми перечисленными разделами.

Нисколько не снижая высокой цены практических технологий для избранной конкретной области звуковой деятельности, и важность индивидуальных творческих способностей, заметим, что обладание базовыми акустическими знаниями само по себе превращает дилетанта в квалифицированного специалиста, который может претендовать, в зависимости от личных успехов, на перспективное профессиональное продвижение в аудиоотрасли.

6. Следует различать такие виды звукорежиссуры:

- Звукорежиссура кино;
- Звукорежиссура телевидения (это не то же самое, что кино);

- Студийная музыкальная звукорежиссура;
- Концертная звукорежиссура для залов
- Озвучивание мероприятий на открытом воздухе.

Несмотря на то, что все эти виды аудиодеятельности базируются на акустической основе, они требуют существенной специализации в избранной области.

7. На мой взгляд звукорежиссура в кино носит наиболее творческий характер. Мы уже отметили, что она близка к работе над аудиокнижкой, где звукорежиссеру предоставлена наибольшая свобода, ограниченная только сюжетом произведения. В кино, однако, ограничителем свободы является и режиссер-постановщик, с которым нужно согласовывать все свои фантазии. Однако создание звуковой картины включает в себя и подбор действующих лиц по их голосовым характеристикам, и звуков окружающей среды, которые мы огульно называем шумами. Все это нужно качественно записать и смонтировать так, чтобы добиться именно звуковой картины, развивающейся во времени и в трехмерном геометрическом пространстве.

На следующих снимках показаны рабочие моменты съемки нескольких фильмов.

На всех этих кадрах внимание привлекают люди с длинными штангами в руках. Иногда их называют звукорежиссерами, хотя это микрофонные (boom)-операторы. Английское слово boom часто употребляют в смысле "стрела грузоподъемного крана", а в отечественной звукорежиссуре называют удочкой. Микрофон не конце удочки закрыт ветрозащитой, которую обзывают "дохлой кошкой".

Бум-операторы не звукорежиссеры, но это важные люди, от их мастерства очень зависит качество записи.

Бум-микрофон должен быть максимально приближен к источнику звука, сориентирован на него и при этом не имеет права попадать в кадр. Он не должен крутиться в руках, изменяя тем самым уровень записи, и при движении источника должен в небольших пределах отслеживать это движение.

Звукорежиссер монтирует собранные таким образом звуки, звуки из специальных библиотечных коллекций, и специально синтезированные звуки создавая общее звуковое панорамное полотно.

Иногда, в силу уникальности происходящего на съемочной площадке, звук пишут в "чистом" виде, который должен войти в окончательный монтажный трек. Иногда записывают менее придирчиво, чтобы только дать канву для последующей переозвучки в студии-тонателье. Этот вопрос решают постановщик и главный звукорежиссер.

В кино иногда даже отступление от физических закономерностей может сыграть полезную художественную роль.

Мне пришлось как-то видеть отечественную короткометражку, в которой происходил диалог пожилого художника в его мастерской с молодым посетителем. Художник говорил о живописи, и немного завышенный уровень реверберации (в сравнении с ожидаемым для этого помещения) придавал особую значимость его словам. Провожая посетителя, художник вышел на крыльцо хаты и напутствовал его добрыми пожеланиями. По физическим законам в момент выхода из дома реверберация должна была совершенно исчезнуть. Однако звукорежиссер не допустил резкого перехода в качестве звука и последние фразы художника на улице прозвучали в том же реверберационном оформлении, что и внутри помещения. Короткометражка была студенческой работой, и я не исключаю, что такое решение могло быть просто упущением молодого звукорежиссера. Но, на мой взгляд, оно оказалось совершенно оправданным с художественной и этической точки зрения.

8. Роль звукорежиссера телевидения двояка.

Есть режиссеры прямого студийного эфира, которые, по сути, выполняют звукооператорскую работу. Сходна, но более проста работа звукорежиссера в радиостудии. В самом деле - студия акустически отстроена, микрофонное хозяйство установлено на штатных местах, звуковой контроль (sound check) проведен до передачи. Здесь дело звукорежиссера близко к обязанностям концертного звукорежиссера - следить за процессом, во-время переключая микрофонные линии и быть готовым к оперативной реакции на любые неожиданности.

Но есть еще звукорежиссеры выездных передач. Они работают в так называемых ПТС (передвижные телевизионные станции), которые собраны на базе автомобилей различного размера.

ПТС, это мобильная аппаратная станция для съемочной группы, с кабельным хозяйством, иногда с автономным электропитающим устройством, инженерным персоналом, ведущим видеооператором и звукорежиссером. И здесь

мало регулировать звук. Звукорежиссер должен кроме того хорошо понимать технические подробности преобразований, которым будет подвергнут сигнал в процессе передачи его на ретрансляционную станцию с вышкой, откуда он будет послан тысячам конечных потребителей.

В современных условиях звукорежиссеру приходится считаться с разработанным и принятым в Европе стандартом R128, который диктует определенные акустические ограничения при подготовке звуковой программы для телевидения.

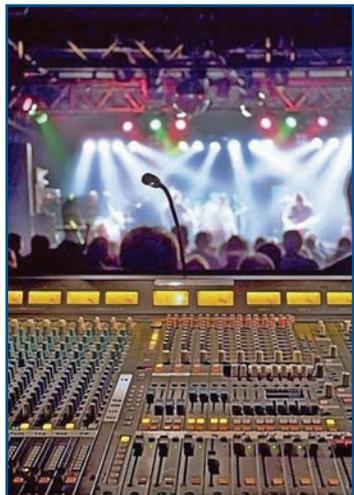
9. Студийная музыкальная звукорежиссура, это совершенно другое направление. Я бы назвал его элитным не только из-за комфорта, которым стремятся окружить себя музыкальные звукорежиссеры.

Это единственная специализация, в которой работа звукорежиссера требует высокой музыкальной квалификации. Он может позволить себе меньше разбираться в теоретических и аппаратных тонкостях процесса, но должен обладать хорошей музыкальной культурой и отменным музыкальным слухом. Результатом его работы является "товарный продукт", а конкуренция между подобными продуктами очень высока.

Именно в эту сферу устремляется огромное количество самодельных музыкантов в надежде устроить свою будущую жизнь. Однако на успех могут рассчитывать те, кто имеет надежную музыкальную подготовку и владеют основами акустических знаний, позволяющих придать итоговой звуковой картине яркую оригинальную форму при высоком техническом качестве записанного музыкального материала.

10. Концертная звукорежиссура в помещении сходна со студийной телевизионной и с театральной, хотя, разумеется, у каждого вида есть свои особенности, которые нужно детально осваивать. Звукорежиссуру публичных мероприятий в реальном времени относят к типу, который называют ФОН - Front Of House (перед сценой).

Если звукорежиссер постоянно обслуживает концертный зал, в котором выступают гастролирующие музыкальные группы, то акустические свойства помещения ему должны быть известны. Его задача грамотно расставить микрофоны и мониторы для конкретного оркестра и согласовать с музыкантами программу и сигналы для взаимопонимания. Особенное качество концертного звукорежиссера, это способность мгновенно реагировать на неожиданности и умение находить в таких ситуациях быстрый выход из положения. "The Show Must Go On".

Однако зачастую коммерческие гастролирующие музыкальные коллективы имеют в составе собственного звукорежиссера, который хорошо знает особенности программы и требуемую расстановку микрофонов. Его проблема состоит в том, что, попадая каждый раз в новое концертное помещение, он не очень понимает как будет звучать этот зал. Грамотный звукорежиссер из геометрической конфигурации зала и его акустического оформления сделает предварительные выводы. При этом правильная установка собственного микшерного пульта в зале позволит ему в процессе концерта подстроиться под оптимальное звучание (sound check не решает всех вопросов, потому что степень наполнения зала зрителями может сильно повлиять на реверберационную обстановку в нем).

11. Озвучивание мероприятий (в том числе и музыкальных) на открытом воздухе вносит новую специфику в работу звукорежиссера. В этом случае вопросы, связанные с реверберацией, отсутствуют. В большой прокатной компании существуют технические установочные нормы для аудиооборудования и в штате существуют звукоинженеры, которые монтируют оборудование в соответствии с этими нормами, но звукорежиссеру тоже нужно знать, что такие характеристики, как излучаемая акустическая мощность, вертикальный разрез характеристики направленности излучателей, высота их подвеса и

направление оси излучения определяют размеры и положение площадки, на которой следует размещать слушателей.

Нужно сказать, что нередко слушатели размещаются на озвучиваемой площадке вопреки рекомендациям и санитарным нормам. Нарушение норм приводит к слуховым травмам и самих звукорежиссеров, систематически длительное время работающих в условиях чрезмерно громких звуков.

12. Перечисленные выше направления не исчерпывают всех рабочих мест, где может быть востребован специалист по звуку, иногда - звукорежиссер. Но очевидно, что квалифицированная звукорежиссерская деятельность предполагает уверенное владение базовыми знаниями из различных разделов акустики.

Могут ли работники звуковой отрасли обойтись без этих знаний? Не только могут, но и в ряде случаев обходятся. Однако в таких случаях их функции носят относительно рутинный характер, а для карьерного роста возникают непреодолимые ограничения.

13. Отилекаясь от нити изложения (как вы увидите позже, в связи с затронутым в п.4 вопросом) я хочу коснуться фильма Мирослава Слабошпицкого "Племя" (Tribe), который начал свое шествие по кинофестивалям и еще, видимо, будет иметь заметную публичную судьбу.

Первое мнение, которое мне пришлось услышать о нем от нескольких культурных людей - ужас и кошмар. Зачем снимать такое кино. Как можно выдержать всю эту "чернуху".

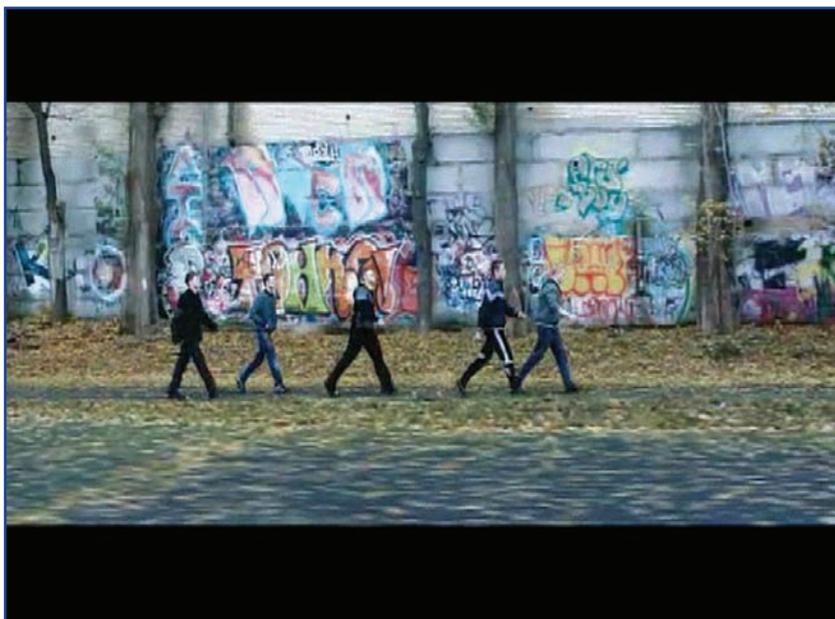
Это какое-то время сдерживало меня от того, чтобы погружаться в кошмар и ужас. Однако профессиональное любопытство взяло верх, и вот результат.

На мой взгляд, фильм Мирослава Слабошпицкого "Племя" сделан гениально. Правда, то, что он показывает - это жизнь, которая ужас и кошмар. Но те, кто следит за полицейскими сводками в СМИ, догадаются, что это еще не самое дно. Дно еще ниже. Другое дело, что подавляющее большинство из нас очень далеки от этого дна и не видят его. Это нормально, так и должно быть.

И все-таки фильм, я думаю - снят гениально. Я не вижу другого подходящего слова для произведения, которое, на мой взгляд, содержит неожиданную и яркую идею, выполнено с отменным мастерством и достигает цели. Надеюсь, что этот фильм ждет счастливая судьба.

Это фильм исключительно о глухонемых. Ни одного говорящего человека. Люди в этом фильме - изгой. Они живут внутри нашей цивилизации, но оторваны от нее и находятся в отдельном очень ограниченном мире, в данном случае - неприемлемо жестоком. Это не племя, это стая диких хищных птиц.

Впечатление от фильма - сильный шок, от которого если и избавишься, то не очень скоро. Известный поэт однажды сказал "иногда только пощечина помогает понять истинный смысл происходящего". Этот фильм - пощечина.

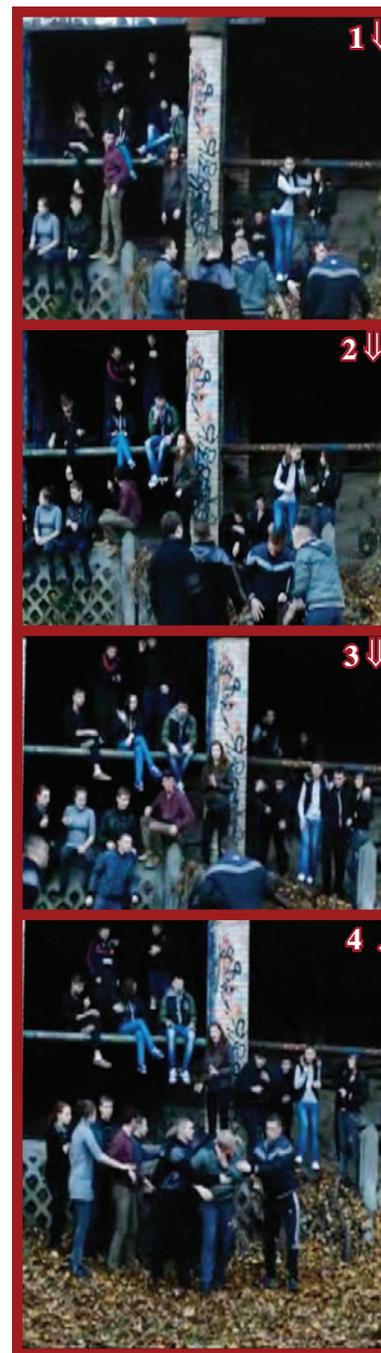

Социально-психологический анализ сюжета, вероятно, сделают другие люди. Это может быть интересный анализ от специалистов, которые понимают тонкости психики глухонемых людей. Здесь же разговор - о его кинореализации.

Художественные фильмы о глухонемых существуют, и среди них упоминают более или менее бессловесные фильмы.

Но этот фильм о глухонемых абсолютно построен на жестах. За весь фильм не произнесено ни слова. Ни одного. Только нервная активная жестикация. Звуковое решение фильма предельно урезано. В звуках только шаги, стуки, если стук издает действующее лицо, шум машины, если машина участвует в сцене, изредка глухо отдаленный шумовой фон. Окружающей звуковой среды практически не существует. Зритель немного приближается к миру безмолвия своих героев и тем самым условно начинает ощущать их состояние. Очень условно и очень немного.

Именно кинематографическое решение сюжета оставляет столь сильное впечатление. Я уже употребил слова "стая диких птиц". Посмотрите, как сформирован кадр потасовки (по каким-то непонятным для нас мотивам) этих молодых людей. Обилие белых пятен в этой стае, это их лица и руки,

которые у них должны быть все время на виду. С их помощью они и призывают внимание к себе, и передают сообщения, и выражают собственные эмоции. В динамике фильма все эти руки непрерывно трепещут как крылья птиц... В обстановке абсолютного молчания.

Видно, что сцена снята камерой "с рук". Это модно сегодня и режиссеры вместе с операторами, как будто участвуют в общем соревновании - кто снимет с рук одним "длинным кадром" наиболее сложную последовательность сцен.

Так например, имеющийся в интернете материал показывает работу по съемке "одним кадром" длинного фрагмента в фильме Жоры Крыжовникова "Самый длинный день". Сам по себе процесс съемки интересен - операторы запускают камеру, передают ее в процессе работы из рук в руки через окно, затем подвешивают ее на съемочный кран, вновь перехватывают ее на руки, вновь подвешивают ...

Однако все эти спортивно-цирковые манипуляции в самом деле оправданы, если они дают техническое решение адекватное художественному эффекту от снимаемого материала. В этом смысле едва появившийся на свет фильм "Самый длинный день", заявленный в жанре "караоке-комедия", лишь в будущем позволит судить, было ли это освоением техники операторской работы, или действительно такая тонкая и сложная манера съемки позволила решить уникальную художественную задачу.

В целом, такое впечатление, что весь, или почти весь фильм "Племя" снят с рук, хотя, например, показанная здесь сцена вполне могла быть реализована стационарно установленной камерой. Однако съемка с рук создает эффект присутствия зрителя на месте происшествия и иногда такой эффект производит сильное впечатление.

чатление, как например в сцене спуска по лестнице "на дело" в начале фильма "Племя" и подъем главного героя по той же лестнице в конце.

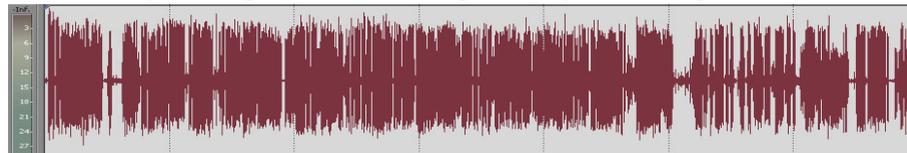
Очень своеобразны и неожиданны "диалоги" в этом фильме. Для того, чтобы призвать партнера к диалогу, здесь нужно его толкнуть или потянуть к себе. А затем начинается активная взаимная жестикуляция, и это тоже диктует особенности съемки эпизода. Не имеют особого смысла крупные планы лиц актеров, которые иногда подолгу непрерывно чередуются в диалогах плохих фильмов.

Диалог снимают, в основном, средним планом так, чтобы была видна, по возможности мимика и главное - работа рук. Весь фильм - сплошные руки. Они главные "действующие лица" и во избежание размыва движений нижнюю сцену, вероятно, снимали со штатива.

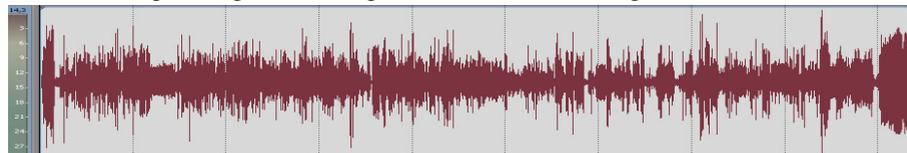

14. А теперь, все таки, в связи с этим фильмом вернемся к звукорежиссуре, вспомнив о затронутом в п.4 вопросе.

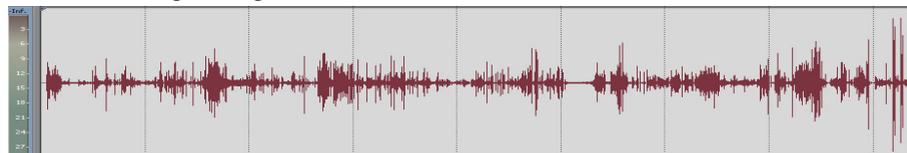
Вот звуковой трек левого канала фильма Луи Маля "Прелестное дитя"

Вот дорожка фильма Андрея Звягинцева "Левиафан"

А вот дорожка фильма "Племя".

Этот, в основном беззвучный, фильм противоречит концепции "аудиокниги", которая в фильме должна поддерживать видеосюжет. Здесь нет аудиокниги, и мы действительно оказываемся зрителями почти немомого кино без субтитров. Однако здесь фильм отказывается от звуков как раз в повести о людях, для которых звуки не существуют.

Я подумал о гениальности фильма Слабошпицкого отчасти потому, что даже в этом случае, не зная степени вымысла в этой истории, и не понимая деталей происходящего в ней, мы отчетливо осознаем суть, переживаем сюжет и, надеюсь, кое-что из пережитого унесем из этого фильма в свою собственную жизнь.

Многое в высоком качестве этого фильма связано с удачным подбором необычных актеров, хорошей работой съемочной камеры - с динамикой ее движения, постановкой освещения в кадре ... Для звукорежиссера, я думаю, забот было намного меньше, но в этом смысле фильм "Племя" - редкое исключение. Много таких обеззвученных фильмов снято быть не может и не должно - наша природа требует звук.

Берегите слух.

Берегите слух.

Берегите слух.