

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/132957>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Кино и телевидение

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы звукорежиссуры 6

1.1 Звукорежиссура как вид художественного творчества 6

1.2 Историческое становление звукорежиссуры как нового вида профессии 10

1.3 Современные творческие направления звукорежиссуры 11

Глава 2. Звукорежиссер в концертной работе 14

2.1 Настройка концертного звука 14

2.2 Общие принципы звукоусиления в концертных залах 26

2.3 Настройка сценических мониторов перед концертом 38

2.4. Особенности техники записи и сведения фонограммы 39

2.5 Особенности записи живых концертов 44

Заключение 49

Список литературы 51

Введение

Звукорежиссура зрелищных искусств является молодым видом художественного творчества по созданию звукооряда постановки (спектакля, фильма, концерта, эстрадного или циркового представления и т. д.) как художественного целого. Она имеет свои особенности в зависимости от решаемых задач, специфики материала, выразительных возможностей и технологии производства художественного зрелища. Следует отметить, что благодаря развитию мультимедиа-индустрии в последние годы сформировалась еще одна, новая область применения рассматриваемой профессии - звукорежиссура мультимедиа, специфические свойства которой обусловлены интерактивностью - взаимодействием зрителя с персонажами и объектами художественной среды в диалоговом режиме.

Звукорежиссер зрелищных искусств создает в сотворчестве с режиссером-постановщиком и композитором звуковую сферу аудиовизуального произведения, реализуя богатый спектр художественно-выразительных средств и возможностей современных технологий. Сообразно творческому замыслу режиссера, он формирует драматургически обоснованные звуковые акценты, контрапункты к изображению, звуковой лейтмотив (лейтгему, лейтобраз, лейттемир), конструирует звуковые мизансцены, обладающие пространственностью, фоноколористикой и громкостной динамикой, создает звуковые контрасты и наплывы, различные виды деформации звукового материала. Зачастую от таких чисто звуко-режиссерских решений - на каком звуковом плане (близком, крупном, среднем, общем) помещены голос, музыка или шумы, сколь длинна пауза, в какой момент и в какой последовательности выходят на «авансцену» слухового действия различные элементы партитуры - зависят эмоционально-смысловые акценты, концепция аудиовизуального произведения.

Находясь как бы на стыке искусства и техники, используя выразительные приемы, технические и акустические средства звукозаписи, звуко-режиссер выступает в роли соавтора или интерпретатора идей режиссера в идейно-художественной трактовке драматургических образов.

Процесс создания звукооряда спектакля, фильма, телевизионной и мультимедиа-программы складывается из двух этапов:

- формирования концептуальной модели звукозрительного образа произведения (точнее, его звуковой сферы) на основе пьесы/ литературно-го сценария, режиссерской разработки, изобразительного материала;
- реализации данной концепции средствами звукорежиссуры.

Разрабатываемая концептуальная модель отражает характер звуковой образности будущей полифонической ткани аудиовизуального произведения, представляющей динамическое единство многообразия звуковых элементов. Свои планы и намерения звукорежиссер излагает в звуковой

экспликации или партитуре, являющейся необходимым документом для производства и определяющей всю последующую работу над звуком.

Звуковое решение должно быть теснейшим образом связано с другими компонентами произведения, поэтому очень важно, чтобы драматург и режиссер совместно со звукорежиссером прорабатывали звукозрительные образы уже на стадии работы над пьесой / сценарием, при создании режиссерской разработки.

Сформировавшееся у звукорежиссера в процессе предварительной работы образное представление является в определенном смысле абстрактным. На практике оно обязательно должно быть скорректировано и дополнено отображением конкретной ситуации на сцене, в студии, на съемочной площадке, а также учитывать характер звучания в конкретных акустических и психологических условиях, содержание встречных импульсов, идущих от исполнителей.

Реализация творческого замысла и материализация звуковой структуры аудиовизуальных произведений неразрывно связаны с существующим уровнем технологических возможностей, акустическими условиями звукозаписи, используемыми художественно-техническими приемами звукорежиссуры, наличием необходимого фонотечного материала. Среди необходимых этапов работы со звуком в экранном творчестве можно назвать:

- запись синхронной речи и игровых шумов на съемочной площадке (синхронная звукозапись);
- проведение речевого и шумового озвучивания в тонстудии;
- запись оригинальной музыки;
- подбор фонотечного материала и создание оригинальных звуковых эффектов;
- монтаж звуковых компонентов и их окончательное сведение (соединение) под изображение в единый звукозрительный образ и др.

Глава 1. Теоретические основы звукорежиссуры

1.1 Звукорежиссура как вид художественного творчества

Звукорежиссура - это вид художественного творчества, связанный с процессом рождения звуковой драматургии и аудио-концепции, с рождением аудиовизуальных образов, с сочинением нового звучания, а также его обработкой.

Современные звукорежиссеры в первую очередь хорошо знакомы с техническими тонкостями этого процесса, знают все об акустике и физике звука. Как правило это люди, имеющие музыкальное образование.

Сегодня сложно представить себе массовый праздник без масштабного звукотехнического комплекса, которым управляет человек за много-кнопочным устройством, а то и вовсе делает это с планшета, находясь в любой точке праздничного пространства.

Профессионалы звукорежиссуры являются неотъемлемой частью режиссерско-постановочной группы театрализованных представлений и праздников.

В современном мире, в связи с развитием технического прогресса и стремительным изменением различных аудиовизуальных технологий, перед звукорежиссером театрализованных представлений и праздников остро встает вопрос не только знаний техники, но и поиска оригинальных звуковых решений воплощения сценического проекта.

Учитывая разнообразие массовых праздничных действий и специфику мест их проведения, хочется отметить сложность осуществления процесса озвучки этих пространств. Ведь кроме знания основ звукорежиссуры, здесь требуется еще и четкий математический расчет: технической мощности оборудования, количества техники, ее расположения (как сейчас это принято называть – инсталляции), логистики, монтажа оборудования, обслуживания и т.д. Все это заставляет современного звукорежиссера праздников и представлений изучать, анализировать, внимательно читать документацию и понимать названия перечня указанного оборудования в техническом райдере, самостоятельно уметь составлять техзадание для звукопрокатывающих компаний и субподрядчиков.

Работая как художник по созданию музыкальной драматургии праздничного проекта, звукорежиссер театрализованных представлений и праздников должен четко представлять звуковую партитуру своего замысла, ориентироваться в мире музыки, знать музыкальные термины и понятия (темп, ритм, интервал, аккорд и т.п.), понимать технологии звукозаписи фонограмм, создания оригинальных музыкальных произведений и миксов, использовать возможности спецэффектов и синтезированных звуков.

В работе с музыкальными коллективами и исполнителями звукорежиссер должен владеть не только

способами размещения и подзвучки их в сценической плоскости, но и спецификой проведения репетиций, грамотно составлять график саундчеков, а также выполнять требования, указанные и заранее подтвержденные техническим райдером того или иного исполнителя.

Одним из важных вопросов озвучивания пространств является во-прос психологии восприятия звука, связанный с особенностями слухового аппарата и звуковых предпочтений зрительской аудитории.

Определение контингента зрителя, дает звукорежиссеру четкое понимание отбора тех или иных технических параметров звукового оборудования, его правильного размещения и применения.

В каждом отдельном случае, для каждого творческого проекта происходит создание, можно так выразиться, индивидуального звукового пространства. В этом вопросе звукорежиссер театрализованных представлений и праздников опирается на профессиональный штат звукорежиссерской группы во главе с техническим директором проекта, звукорежиссерами площадок, звукорежиссером бэклайн (Backline) группы, звукотехниками, звукооператорами и т.д.

Учитывая то, что сейчас практически все праздники и представления не обходятся без озвучивания сценического пространства, необходимо ориентироваться в огромном информационном поле своей специализации и уметь выбирать необходимые ресурсы для своих задач.

Все это не простой, но очень увлекательный процесс работы над реализацией режиссерского замысла в сотворчестве с режиссером театрализованного представления или праздника.

Звукорежиссура как область творческой деятельности.

В практике театров, кино, радио и теле вещания, как и в интересующей нас области режиссуры праздников и представлений часто встречаются понятия «музыкальное оформление», «звуковое решение», «шумовое сопровождение», «музыкальная отбивка» и т.д.

Так или иначе все эти термины связаны с тремя основными понятиями звукорежиссуры: музыкальное, шумовое и звуко-техническое оформление. К музыкальному относится все разнообразие произведений и форм этого жанра. К шумовому отнесем все обилие звуков окружающего нас мира. К понятию звуко-техническому все то, что сейчас мы называем фонограммой. Сюда же стоит отнести и различные синтетические звуковые сэмплы и эффекты. И если музыка и шум существовали в режиссерском творчестве с тех самых пор как появился сам театр, то звуко-техническое оформление театральных действий появилось с появлением звукоинженерии и развитием, в первую очередь, технического прогресса. Именно соединение технических новинок и возможности усиления звучания, передачи звука посредством акустики и способы озвучивания больших пространств сначала упразднили целый штат шумового цеха закулисья, а в дальнейшем вытеснили из постановок и многочисленный оркестр, и хор, а следом за ними и огромный арсенал инструментов и звукоизвлекающих приспособлений.

С 30-х годов в постановках стали использовать микрофоны и звукоусиливающую технику. Сказать, что сразу это нашло положительные отклики и у режиссеров, и у зрителя – это фактически ввести читателя в заблуждение. В первую очередь это объясняет качество технических новинок того времени. Читая учебное пособие «Основы звукорежиссуры в театре» Ю.И.Козюренко [3, с.4], находишь этому подтверждение: «В 31 го-ду при постановке во МХАТ «Мертвых душ» было решено усилить звучание оркестра с помощью микрофона. Станиславский принял это предложение более чем скептически: «Это чудовищно... Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души» и радио». Первая проба произвела на всех удручающее впечатление». Но с дальнейшим развитием и усовершенствованием технической составляющей, стремительным появлением нового оборудования и популяризацией новых технологий озвучивания, стало ясным, что обновление не только упрощает сложившийся годами процесс звукового оформления, но и привносит новые приемы и расширяет творческие возможности режиссера.

Звукорежиссура, как уже говорилось выше, является неотъемлемой частью постановочного процесса. Режиссер и по сей день занимает в во-просе звукового решения первое место. Однако процесс озвучивания постановки напрямую связан со звукотехникой. Таким образом, с появлением новых технологий, появилась и новая творческая единица – звукорежиссер.

Теперь сложно себе представить любой из жанров аудио-визуальных искусств без инновационного технического комплекса. «Последние десятилетия характеризуются появлением новых цифровых технологий, послуживших основой для современных видов синтеза и обработки музыки и речи...».

Современные средства коммуникаций приводят нас к появлению новых технологий и развитию звукотехнических устройств, требующих тонкой настройки и обслуживания профессионалом высокого уровня. По-этому стоит ли рассуждать о степени значимости современного звукорежиссера в постановочном процессе? С уверенностью нужно заявить о том, что звукорежиссер – это не только участник творческого процесса, это со-временный художник звукового оформления того или иного проекта. Успех, от

которого напрямую зависит от профессионального уровня данной единицы творческого коллектива.

Изучая различные труды в области звукорежиссуры, можно с уверенностью заявить, что в последнее время стали появляться статьи, посвященные звукорежиссуре театрализованных представлений и праздников, авторы которых предпринимают попытку анализа и выявления специфики работы звукорежиссера на различных площадках праздничной индустрии. С другой стороны, существует множество профессиональных образовательных программ и учебных планов, по которым готовят специалистов именно в этой области. На мой взгляд, звукорежиссер праздничной индустрии – это универсал в области звукорежиссуры, готовый к нестандартным решениям любых постановочных задач и постоянному поиску новых технологий.

На особенности развития этой профессии в первую очередь влияет развитие самого Театра масс: новые формы, жанры, новые нетрадиционные площадки. В ответ на это появляются новые звуковые решения, эксперименты в области обработки звука, расширение пространственного звучания (многоканальный звук), запись звуковых картин, создающих незабываемую атмосферу действия.

1.2 Историческое становление звукорежиссуры как нового вида профессии

Можно выделить 3 основных этапа путей становления звукорежиссуры:

- первый этап (20-40-е гг. XX века) характеризуется появлением первых технических средств для звукозаписи (микрофонов, громкоговорителей, усилителей и др.), разработкой и внедрением механического, оптического и оптико-механического методов записи, позволивших решать творческие задачи, прежде всего, в звуковом сопровождении кинофильмов, а также в грамзаписи и на радио;

- второй этап (50-70-е гг. XX века) характеризуется появлением магнитной звукозаписи, стереофонии, внедрением новой техники (магнитофонов, микшерных пультов, устройств электроакустической обработки звукового сигнала) и новых технологий на их основе, позволивших поднять звукозапись до уровня технического искусства;

- третий этап (80-е гг. XX века – по настоящее время) характеризуется появлением цифровой звукозаписи, многоканальных систем пространственной звукопередачи, цифровых компьютерных технологий, обеспечивших переход к решению принципиально новых творческих задач создания трехмерного звукового пространства.

Роль звукорежиссера в формировании и развитии современной художественной культуры несоизмеримо выросла за последние годы, в связи со значительным расширением его деятельности в различных сферах художественной активности, связанной с интенсивным развитием современных средств массовой коммуникации (студийной звукозаписи, радиовещания, телевидения, кинематографа, мультимедиа и др.).

1.3 Современные творческие направления звукорежиссуры

60-70 лет назад классическая оркестровая музыка записывалась с использованием всего двух или трех микрофонов, процесса сведения практически не было, и качество продукта зависело от выбора и размещения микрофонов, а также свойств носителя записи. В наши дни способы записи оркестра так же многогранны, как способы записи популярной музыки: доступно сложнейшее редактирование, появилась возможность компенсации акустических задержек, а процесс сведения ограничивается лишь финансовыми возможностями клиента и одаренностью звукорежиссера. Какими бы ни были средства, в большинстве случаев цель одинакова – постараться передать акустическое событие настолько реалистично, насколько это возможно. Однако средства,

Список литературы

1. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика / И. Алдошина, Р. Приттс. - СПб, 2018.
2. Аполлонова Л.Н., Шумова Н.Д. Механическая звукозапись / Л.Н. Аполлонова, Н.Д. Шумова. - М.: Энергия, 2018.
3. Артеменко Р. Очерки по истории развития звукозаписи / Р. Артеменко // Шоу-Мастер. - 2017. - №3.
4. Бабушкин В. Б. Звукорежиссер - это технар с великолепным гуманитарным образованием, и наоборот /

В.Б. Бабушкин. - М.: АСТ ПРЕСС, 2019.

5. Баранов А.А. Путеводитель по режиссуре и актерскому мастерству / А.А. Баранов // Учеб. Пос. для студентов режиссерских отделений. - СПб, 2017. - 200 с.
6. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники / В.Г. Горохов, В.М. Розин. - М.ИЗФРФ, 2018.
7. Динов В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре / В.Г. Динов. - СПб., 2017.
8. Загуменнов А.П. Запись и редактирование звука. Музыкальные эффекты / А.П Загуменнов. - М., 2015.
9. Козюренко Ю.И. Звукозапись в оформлении спектакля / Ю.И. Козюренко. - М., 2019.
10. Кононович Л. М., Ковалгин Ю. А. Стерефоническое воспроизведение звука / Л.М. Кононович, Ю.А. Ковалгин. - М, 2015.
11. Людиновсков С.В. Музыкальный видеоклип своими руками / С.В. Людиновсков. - М., 2018.
12. Маньковский В. С Основы звукооператорской работы / В.С. Маньковский. - М., 2018.
13. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры / Б.Я. Меерзон. - М., 2018

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/132957>