ЗВУКОРЕЖИССУРА КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Наргиза Исматуллаевна Гаппарова – *и.о.доцента*
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Tayanch so‘zlar: ovoz rejissyori, san'at, ovoz, ovoz yozish, ovozli tasvir, ijodiy dizayn.
Ключевые слова: звукорежиссёр, искусство, звук, звукозапись, звукозрительный образ, творческий замысел.
Key words: sound engineer, art, sound, sound recording, visual image, creative idea.

Введение. Звукорежиссура зрелищных искусств является молодым видом художественного творчества по созданию звукоряда 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.

Методология исследования

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 (лейттему, лейтобраз, лейттембр), конструирует звуковые мизансцены, обладающие пространственностью, фоноколористикой и громкостной динамикой, создает звуковые контрасты и наплывы, различные виды деформации звукового материала. Зачастую от таких чисто звукорежиссерских 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, звукорежиссер выступает в роли соавтора или интерпретатора идей режиссера в идейно-художественной трактовке драматургических образов. Процесс создания звукоряда спектакля, фильма, телевизионной и мультимедиа-программы складывается из двух этапов:

— формирования концептуальной модели звукозрительного образа произведения (точнее, его звуковой сферы) на основе пьесы/ литературного 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.

Анализ. 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. Театральная звукорежиссура включает многие из вышеназванных видов работы со звуком. Однако главным в театре остается непосредственная, «живая» игра актёров на сцене, их исполнительская импровизация. Современная звукотехника, новейшие компьютерные технологии предоставляют разнообразные возможности в организации и технической фиксации пространственно-временных событий, позволяют наиболее точно воссоздать на сцене и на экране звукозрительные образы, возникающие в воображении звукорежиссера на этапе формирования концептуальной модели. Из исходного множества первичных звуковых сигналов, представляющих звучания голосов, разнообразных музыкальных и шумовых фактур, акустических фонов или искусственных синтезированных звучаний звукорежиссер конструирует звуковое поле, обеспечивающее полноценное восприятие зрителем-слушателем эстетической семантической информации, соответствующей зрительному образу. При этом в тракте звукопередачи происходит процесс активной творческой переработки звукорежиссером исходного множества первичных звучаний: их редактирование, динамическое, спектральное, временное преобразование различными средствами обработки. В экранных искусствах сформированная звуковая сфера произведения фиксируется на носителе и в момент демонстрации аудиовизуального произведения

воздействует совместно с изображением на зрителя-слушателя, определяя его слухозрительное восприятие. В сценических искусствах звуковая сфера аудиовизуального произведения формируется непосредственно во время ведения спектакля на основе сочетания «живого» звучания с заранее подготовленными звуковыми элементами или композициями.

Заключение. Успешное воплощение творческого замысла с помощью технических средств тракта звукопередачи возможно только в том случае, если звукорежиссер знает и учитывает в своей работе комплекс разнообразных аспектов, среди которых наиболее важными являются:

- особенности звуковой структуры аудиовизуальных произведений различных видов и жанров;
- динамические, спектральные и пространственно-временны арактеристики первичного звукового поля, а также исходного множества первичных звуковых сигналов (речь, музыка, шумы) и искусственных звучаний, из которых формируется звуковая сфера аудиовизуального произведения;
- комплекс ощущений, свойственных естественному слушанию;
- особенности восприятия аудиовизуального произведения (эстетические и психофизиологические);
- критерии субъективной оценки качества звукозаписи;
- системы контроля и отображения звуковой информации, используемые в процессе записи, редактирования, обработки и сведения фонограмм;
- художественно-технические приемы звукорежиссуры;
- акустические свойства ателье, студий, театров и концертных залов;
- применяемые технологии звукозаписи;
- технические средства звукорежиссерской деятельности, характеристики тракта звукопередачи.

Список литературы

1. Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры. - М.,2004. - 205с.
2. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. - М., 2004. - 432 с.
3. Садыкова Н.И. Вопросы актуальности модульного обучения в преподавании звукорежиссуры.
4. Хидирова К.С., Мирсаидова Д.И., ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕДЬМОГО ИСКУССТВА. Innovations in Technology and Science Education, 2023
5. Raximdjanov O.P., ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOYILLARI. Oriental Art and Culture, 2022.
6. Садикова Н.И., EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING.Международный журнал социальных наук, философии и культуры, 2022.
7. Мирсаидова Д.И., ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQARISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных искусств, 2022.
8. Гаппарова Н.И. “МУЗЫКА - ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ЗВУКОЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА” International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russiahttps: econferencezone.org Oct. 23rd 2023 pp. 44-49.
9. Гаппарова Н.И. «ОРИГИНАЛЬНАЯ И КОМПИЛЯТИВНАЯ МУЗЫКА В ЭКРАННОМ ИСКУССТВЕ» «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА «КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ АУДИОВИЗУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» Халқаро илмий-амалий конференция-Қозоғистон, апрель 2024,48-52 бб.
10. Гаппарова Н.И. “IMPORTANT ASPECTS OF THE WORK OF SOUND DESIGNERS IN THE CREATION OF SOUND AND VISUAL IMAGE” “Экономика и социум” Халқаро илмий-амалий журнали,№ 6(121) 2024, www.iupr.ru

11. Гаппарова Н.И. С.Халбаева **“**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ И АНИМАЦИИ В МЕДИАИСКУССТВЕ**”** “YANGI RENESSANSDA ILM-FAN TARAQQIYOT” “Raqamli davrda tasvir, animatsiya va ovozning uyg‘unlashuvi: yangi imkoniyatlar va istiqbollar” Respublika ilmiy-amaliy конференция, Vol. 1 No. 3 (2025).

REZYUME. Ovoz rejissorlligi badiiy ijodning bir turi sifatida ushbu maqolada hal qilinadigan vazifalar, materialning o'ziga xos xususiyatlari, badiiy tomoshani ishlab chiqarish uchun ekspressiv imkoniyatlar va texnologiyalarga qarab o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan ajoyib san'at ovoz rejissorsligining roli va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Muallif spektakl, film, televizion va multimedia dasturlarini yaratish jarayoniga va uning asosiy bosqichlariga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu asar ijodiy dizaynni amalga oshirish va tovush tuzilishini moddiylashtirishning muhim jihatlarini aks ettiradi. O'zining tajribasi va faoliyatiga asoslanib, muallif ekran ijodida ovoz bilan ishlashning zarur bosqichlarini, shuningdek, ijodiy g'oyani amalga oshirishda ovoz muhandisi bilishi va hisobga olishi kerak bo'lgan turli xil muhim jihatlar majmuasini aks ettiradi.

РЕЗЮМЕ. В данной статье рассматривается роль и значение звукорежиссуры зрелищных искусств, которая имеет свои особенности в зависимости от решаемых задач, специфики материала, выразительных возможностей и технологии производства художественного зрелища. Особое внимание автор уделяет процессу создания звукоряда спектакля, фильма, телевизионной и мультимедиа-программы и его основным этапам. В данной работе отражены важные аспекты реализации творческого замысла и материализации звуковой структуры. Основываясь на свой опыт и деятельность, автор отражает необходимые этапы работы со звуком в экранном творчестве, а также комплекс разнообразных важных аспектов, которые звукорежиссёр должен знать и учитывать при воплощении творческого замысла.

SUMMARY. This article examines the role and importance of sound engineering of entertainment arts, which has its own characteristics depending on the tasks being solved, the specifics of the material, expressive capabilities and production technology of an artistic spectacle. The author pays special attention to the process of creating the sound of a performance, film, television and multimedia program and its main stages. This work reflects important aspects of the realization of the creative idea and the materialization of the sound structure. Based on his experience and activities, the author reflects the necessary stages of working with sound in screen art, as well as a complex of various important aspects that a sound engineer should know and take into account when implementing a creative idea.

МЕҲРИБОН УСТОЗ ЭДИ

Ҳамидова Шоира Сотимбоевна – *профессор в.в.б.*
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

Таянч сўзлар. театр, актёрлик санъати, режиссёрлик, спектакль, саҳна нутқи, телевидение, радио, профессор Абдураҳим Сайфиддинов.

Ключевые слова. театр, актёрское искусство, режиссура, спектакль, сценическая речь, телевидение, радио, профессор Абдурахим Сайфиддинов.

Key words. theatre, acting, directing, performance, stage speech, television, radio, Professor Abdurahim Sayfiddinov.

O‘zbekistonda teatr mutaxasislarini yetkazish sohasida boy maktab yaratilgan. Bu soha rivojiga muhim hissa qo‘shgan ustozlardan biri O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, professor Abdurahmon Sayfiddinov edi. Uni hamkasb do‘stlari va shogirdlari oddiygina qilib Rahima aka deb atardilar.

Bundan qiriq yil avval men Xamza nomli akademik drama teatridan (hozirgi O‘zbek Milliy akademik drama teatri) O‘zbekiston davlat san’at institutiga o‘qituvchi sifatida