

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров»
Санкт-Петербург

Выбери свою

творческую

профессию.

Звукорежиссёр.

Тетрадь

творческого человека

Тетрадь подготовлена для учащихся 7-9 классов, педагогов дополнительного образования для использования на занятиях объединений по интересам. В пособии предлагается материал, включающий историю возникновения тех или иных творческих профессий, основные понятия, связанные с творчеством, а также задания репродуктивного и творческого уровней. Особое внимание уделено художественно-творческой деятельности учащихся. Адресуется учащимся, педагогам, родителям.

Здравствуй, творец! Я рада приветствовать тебя на страницах тетради творческого человека «Выбери свою творческую профессию».

С ее помощью ты познакомишься с понятием «творчество» и характерными особенностями творческого человека, так же узнаешь связанные с творчеством профессии.

И в этом выпуске ты познакомишься с такой замечательной профессией, как «звукорежиссёр», а также с родственной профессией «звукооператор». Узнаешь историю появления профессии, необходимые качества, которыми должен обладать звукорежиссёр. Я подготовила для тебя заданий, которые тебе помогут развить в себе эти качества. Внимательно все читай, выполняй и не забывай помечать важные моменты. Надеюсь, что тебе понравится тетрадь, и ты захочешь приобрести следующий выпуск.

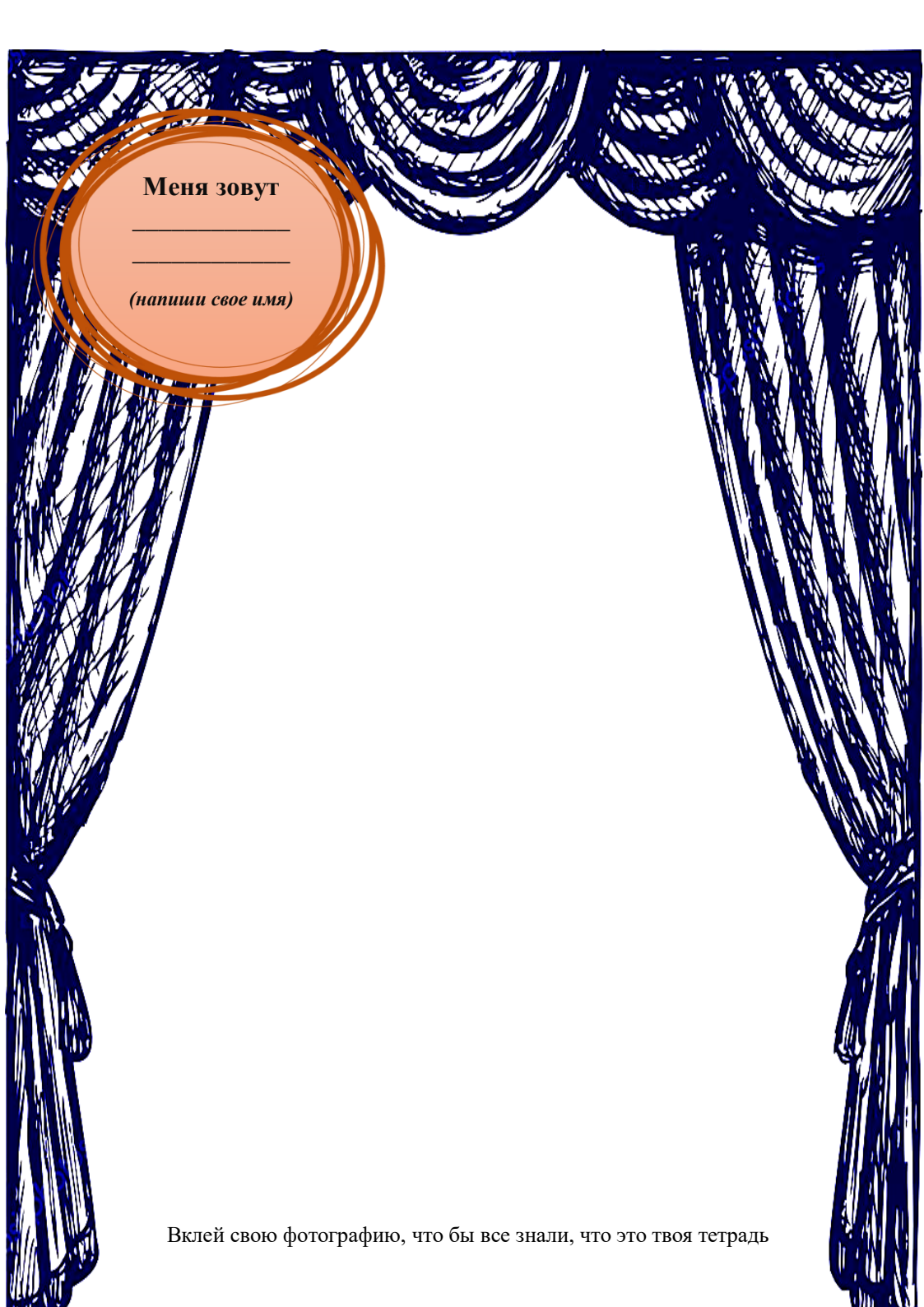
А сейчас не теряй времени, скорее переворачивай страницу и не забудь поздороваться, ведь тебя ждет...

Ждёт встреча со мной!
Здравствуй, рад видеть тебя, дорогой друг! Если ты взял в руки эту тетрадь, значит, ты наверняка считаешь, себя творческим человеком и хотел бы обучиться именно профессии звукорежиссёра. В этом выпуске помогать тебе буду я, а зовут меня

(напиши, как бы тебе хотелось, чтобы его звали).

А как зовут тебя?

Меня зовут

(напиши свое имя)

Вклей свою фотографию, что бы все знали, что это твоя тетрадь

Тема 1:

Творчества. Творческий человек

Приятно познакомиться! А теперь приглашаю в путь по страницам творческих **профессий!** В самом начале пути нужно узнать, а какие профессии можно назвать творческими и что же такое «творчество».

Предлагаю составить свое определение слову «творчество» при помощи «синквейна» (короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк).

Первая строка.

1 слово – понятие или тема (существительное)

ТВОРЧЕСТВО

Вторая строка.

2 слова – описание этого понятия (прилагательные)

Третья строка.

3 слова – действие (глаголы)

Четвертая строка.

Фраза или предложение, показывающее отношение к теме (афоризм)

Пятая строка.

1 слово – синоним, который повторяет суть темы

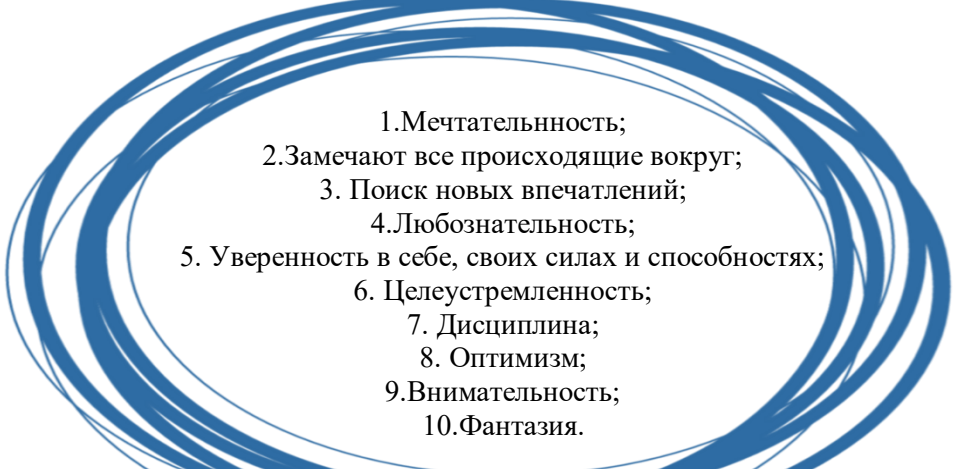
А теперь попробуй составить определение и запиши его

А вот какое определение можно найти в одном из словарей.

Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее.

Творчество — это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других.

Скажи, а ты знаешь, характерные особенности творческого человека? Подумай! Выбери из предложенных пунктов те, которые по твоему мнению относятся к творческому человеку и объясни почему.

-
1. Мечтательность;
 2. Замечают все происходящее вокруг;
 3. Поиск новых впечатлений;
 4. Любознательность;
 5. Уверенность в себе, своих силах и способностях;
 6. Целеустремленность;
 7. Дисциплина;
 8. Оптимизм;
 9. Внимательность;
 10. Фантазия.

Тема 2: Профессии, связанные с творчеством.

Ну, вот ты и познакомился, что обозначает слово «творчество» и даже определил черты характера творческого человека. Время пришло познакомиться с профессиями, связанными с творчеством!

Особенности творческих профессий

Профессии творческого направления люди выбирают часто, исходя из своего хобби. Поэтому ремеслу бывает сложно просто обучить: здесь важны качества характера желающих работать в этой сфере. Талант и харизма — без них не обойтись. Занятые творчеством люди, вряд ли выбрали себе карьеру спонтанно. Обычно таланты, необходимые для этого, проявляются с самых ранних лет. Главное — увидеть их и правильно оценить. Становясь на путь искусства, никто не задумывается о рациональности своего выбора — единственным советчиком будет душа.

*Существуют ремесла искусства, где в процессе только творчество.
Есть же специальности, куда включаются и другие элементы,
например, техническая сторона.*

*И перед тем, как поближе познакомиться с творческими
профессиями, я предлагаю вам задание: посмотри на
картинки и определи, кому принадлежит тот или иной
предмет, и соедини их стрелками.*

Актер

Музыкант

Режиссер

Фотограф

Стилист-визажист

Литератор

Педагог

Художник

Познакомьтесь с некоторыми из них

Актер.

Одна из профессий, что приходят на ум при упоминании искусства. Что видно зрителю? Овации и слава. Но, чтобы их добиться, нужно приложить неимоверные усилия. Вся жизнь актера состоит из репетиций, подготовки к ролям, тренировок. Любой артист имеет обязанности быть примером для многих. Его речь богата и красива. Фигура тела не должна отличаться от конституции лучших спортсменов. По этим причинам актер — не профессия, это образ жизни, который подойдет тем, кто без игры на сцене не представляет себя.

Режиссер.

Стать режиссером можно, обучившись в соответствующих университетах. Но завоевать право быть одним из лучших сможет не каждый. Нужно быть гением своего ремесла, и тогда имя узнает весь мир.

Организатор праздничных мероприятий.

Сегодня почти ни одна свадьба, ни один день рождения не обходится без развлекательной программы. А для того, чтобы обычный праздник превратить в настоящее незабываемое шоу нужно постараться. И, несомненно, обладать большим воображением. Именно поэтому сегодня спрос на талантливых организаторов так велик! Подготовка сценариев, продумывание конкурсов, работа с аниматорами, привлечение артистов, безграничный простор для фантазии, а главное – никакой офисной рутины.

Музыкант.

Музыка — это мир. Без музыки наши дни потускнели бы, и самые веселые или трагичные моменты в них перестали бы быть таковыми. Музыка — язык, наравне со всеми языками мира, однако способный передать размышления композитора, которые без слов будут понятны и современнику, и людям через века. Невозможно просто написать красивую мелодию. Надо ее пережить, и тогда она пронзит сердце каждого слушателя.

Художник.

Творческий человек, который умеет переносить свои мысли, переживания и впечатления на полотно с помощью красок, карандашей и т.д. Это мастер изобразительного и других видов искусств.

Литератор.

Для кого-то писать — это настоящая буквенная каторга, но есть и те, кто легко складывают буквы в многостраничные тексты. Если у вас есть воображение и фантазия, к тому же вы дружите со словами, которые ложатся в чудесные фразы, то кто знает — может, через короткое время ваши книги будут расходиться миллионными тиражами, ваши пьесы будут ставиться на лучших театральных подмостках, а по вашим новеллам будут снимать гениальные фильмы... Кстати, и статьи хорошие писать тоже не самый легкий труд, но зато какой творческий и интересный.

Стилист-визажист.

Казалось бы, обычное дело – нанести макияж. Однако неслучайно некоторых талантливых визажистов называют «художниками по лицу». Попробуйте одному человеку «нарисовать» сто лиц! А талантливый визажист может это сделать. Поэтому они и нарасхват. На Западе еще есть профессия лукера (от английского look – взгляд, вид). Это человек, который буквально создает внешность клиента: зная его профессию, образ жизни и бюджет. Лукер составляет несколько комплектов для самых разных случаев – работы, путешествий, официальных приемов, семейных торжеств и т.д. Он советует, как переделать или чем дополнить старые вещи, чтобы они опять стали актуальны.

Хореограф.

Это специалист, занимающийся постановкой танцев балетных спектаклей. Хореограф, хорошо разбирается в искусстве танца, знает все его стили и основные выразительные приемы, умеет импровизировать и творить. Главная его задача состоит в создании цельного художественного произведения, уникальной, красиво оформленной композиции.

Фотограф.

Человек, создающий фотографии при помощи фотоаппарата. Работа фотографа в узком смысле представляет собой непосредственно фотосъемку. В широком смысле фотограф – человек, в чьи задачи входит подготовка к проведению съемок (выбор темы, переговоры, получение разрешений и согласований, подбор моделей, реквизита, оборудования, выбор места и т.п.), непосредственно фотосъемка и последующая работа по обработке и печати фотографий.

Педагог.

Такая распространенная профессия педагог также является творческой. Что и говорить: не каждый может обучить так, чтобы ученики гордились и вспоминали своего учителя всю свою жизнь. Ведь что есть процесс обучения? Процесс перенесения своих абстрактных мыслей, касающихся некого объекта, в слова существующего вербального языка. Не приходится доказывать, что даже самые богатые языки мира не смогут передать всю многогранность мысли. И чтобы описать сложную неординарную идею, требуется прибегнуть к творческому таланту. Кроме того, педагогу требуется идеально разобраться в сути самого объекта, которому он собирается обучить. Труд учителя огромен, как и уважение к нему. Все хорошие педагоги — это прежде всего люди идеи.

*Каждую профессию можно назвать
творческой.*

И этот список можно увеличивать и увеличивать.

*Перед тобой таблица с Буквами в алфавитной
последовательности, попробуй создать свою азбуку
творческих профессий.*

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я

Тема 3:

Профессия «Звукорежиссёр»

В этом выпуске, я познакомлю тебя с профессией звукорежиссёра. Расскажу, какими качествами он должен обладать, об истории возникновения этой профессии, ну и, конечно же, как можно стать звукорежиссёром! Ну что, начнем? Тогда в путь!

И вначале, я познакомлю тебя с историей, ведь очень важно знать, когда возникла профессия, которой ты хотел бы научиться!

История звукозаписи и возникновения профессии звукорежиссёр.

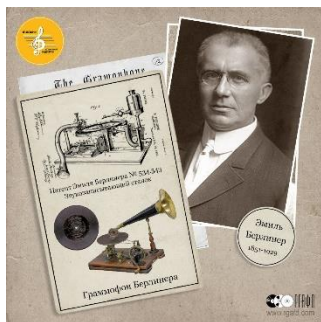
Корни современной звукорежиссуры (возможно, это прозвучит немного неожиданно) лежат в далеком прошлом художественной культуры. Достаточно вспомнить храмовых капелланов, капельмейстеров, дирижеров оркестров оперных и драматических театров, художественных руководителей музыкальных и танцевальных ансамблей, которые своей деятельностью формировали качество и эстетическую ценность звука.

Ещё до начала XX века Томас Эдисон изобрёл **Фонóграф** (от греч. φωνή «звук» + γράφω «писать») — первый прибор для записи и воспроизведения звука, который был представлен 21 ноября 1877 года.

В России процесс развития техники звукозаписи начался в конце XIX века, практически одновременно с изобретением Томасом Эдисоном фонографа в 1877 году. Первая демонстрация этого аппарата в России состоялась в Музее прикладных знаний в 1879 году. Он воспроизвел приветствие Эдисона к жителям Москвы. Первый усовершенствованный фонограф, с возможностью записи звука на восковой валик, появился в России в 1890 году, когда доверенное лицо фирмы Эдисона Ю. Блок записал на фоновалики монологи Яго и Отелло в исполнении артистов Малого театра Южина и Ленского. Один из первых фонографов, появившихся в России, был подарен Эдисоном Льву Толстому.

В государственных архивах России хранятся уникальные восковые валики с голосами Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Ф.И. Шаляпина и других крупнейших деятелей русской культуры конца XIX века. Идею механической звукозаписи усовершенствовал американский изобретатель Эмиль Берлинер в 1888 году осуществив запись звука на диск, что позволило тиражировать записи в виде

граммофонных пластинок. В 1899 году Э. Берлинер организовал в Петербурге первую студию грамзаписи, где в 1901 году впервые на грампластинку были записаны голоса великих певцов Ф. И. Шаляпина и Л.В. Собинова. Дальнейшее развитие технологии звукозаписи в 20...30 годы привело к становлению профессии звукорежиссера в России. Значительную роль в этом процессе сыграл звуковой кинематограф. В ноябре 1918 года создается первая советская киностудия в Петрограде, получившая название "Ленфильм", а позднее, в 1924 году, в Москве - "Мосфильм". В конце 20-х - начале 30-х годов сложилась ленинградская школа звукового оформления фильмов, в создании которых большую роль сыграли первые ленфильмовские звукооператоры **И. Волк** и **И. Дмитриев**.

Освоение звука на киностудии "Ленфильм" шло в плодотворном сотрудничестве с Центральной лабораторией проводной связи, руководимой **А.Ф. Шориным**. А в Москве освоением звука в кино занималась группа научных сотрудников Физического института под руководством П.Г. Тагера. Эти группы ученых почти одновременно в конце 20-х годов создали первые в России приборы записи звука на киноплёнку оптическим способом. Они позволяли с помощью разных (по типу действия) световых модуляторов осуществить продольную запись звука (по системе Тагера) и поперечную запись звука (по системе Шорина). Первой звуковой картиной, снятой по системе Шорина в 1930 году, была концертная программа, где демонстрировалась возможность воспроизводить звук музыкальных инструментов, показанных на экране. Ленинградские звукооператоры И. Волк и А. Москвин, усовершенствовав первый аппарат Шорина, создали свой аппарат МВ-2 - лучший в то время в стране. На нем был записан звук фильма "Встречный" (1932) и других фильмов киностудии "Ленфильм". На "Мосфильме" в 1931 году на звукозаписывающей аппаратуре системы Тагера была снята одна из первых звуковых картин, знаменитая "Путевка в жизнь".

В этот период времени А.Ф. Шорин предложил использовать киноплёнку в качестве носителя для механической записи звука. Им был

сконструирован аппарат "шоринофон", сначала использовавшийся для озвучивания кинофильмов, а затем - и для записи музыки и речи в радиовещании, что увеличивало продолжительность записи до нескольких часов. Запись и воспроизведение звука в этом устройстве производились электромеханическим способом на использованную киноленту. Шоринофон осуществлял многорожечную механическую поперечную запись,

которая воспроизводилась на том же аппарате. При использовании киноплёнки шириной 35 мм на ней размещалось более 50 канавок. При рулоне киноплёнки в 300 м, это позволяло получить в шоринофоне запись длительностью восемь часов. Роль записывающего и воспроизводящего элемента в шоринофоне выполняла специальная головка, в которую для нарезания канавки вставлялся резец, а для воспроизведения корундовая игла.

Следующим направлением, сыгравшим большую роль в становлении профессии звукорежиссера, было создание и развитие радиовещания.

В 1924 году в Ленинграде открылась первая радиостудия (мощностью всего 1 кВт), которая была преобразована в начале 30-х годов в Дом радио.

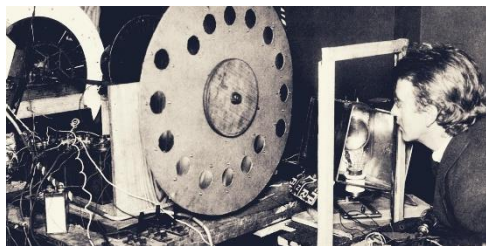
В этот период и появилась новая профессия - "фоник" - так в то время называли звукорежиссеров (от phone - звук). Одним из первых ее представителей в ленинградском Доме радио стала **Л.С. Спектор**. К

1937 году в Доме Радио уже размещалось семь радиовещательных студий, в том числе концертные, камерные, речевые. При этом, следует отметить, что одна из студий имела несколько "шумовых" пристроек

для воспроизведения акустики разных помещений: подвала, подземелья, собора. Ленинградский Дом радио располагал симфоническим, духовым, джазовым оркестрами, оркестром русских народных инструментов, хором. Кроме того, регулярно проводились прямые трансляции опер из Кировского театра, Малого оперного театра, лучших спектаклей из Пушкинского, Большого драматического театров, концертов классической музыки из филармонии с пояснениями Ивана Соллертинского. "Живого" вещания до войны (и какое-то время после войны) было 80...85%, и только 15...20% шло в запись. Основным носителем звукозаписи в 30...40 годы были большие восковые или, более качественные, тонфолевые диски. С помощью американского аппарата Ргезш на этих дисках электромеханическим особом нарезались звуковые дорожки, с которых в этом же аппарате и воспроизводилась запись. Московский Дом звукозаписи открылся в 1936 (в 1938 году - прим.ред.). В нем были размещены огромные концертные студии, студии для записи граммофонных пластинок, НИИ и целый ряд лабораторий, где проводились работы по разработке новой аудиотехники.

В 30...50 годах, несмотря на несовершенство используемых технических средств, искусство выдающихся звукорежиссеров **М.Г. Кустова, И.В.Власенко** (Ленинградская школа), **Д.И. Гаклина, А.В. Гросмана** (Московская школа) и др. позволило отработать технологию звукозаписи классической музыки как в "живых" концертах, так и в студийных условиях. Эти мастера добивались высокого художественного качества записи, передающего такие свойства, как пространственность, баланс записываемой программы. Этот феномен можно объяснить не только хорошей акустикой больших концертных студий, но и высокопрофессиональным музыкальным образованием "фоников". В 1931 году в Москве и в 1932 году в Ленинграде

состоялись первые телевизионные передачи оптико-механического телевидения - предшественника телевидения с электронно-лучевой трубкой. В 1939 году в Москве и Ленинграде открылись телецентры, которые

были оснащены передовым по тем временам звуковым студийным оборудованием на электронных лампах. Следующий этап (1950... 1980 годы) характеризовался широким развитием в России сети радиовещания и телевидения. К 1980 году насчитывалось 118 программных телецентров и 174 радиодомов. В 50...60 годах произошло техническое переоснащение студий звукозаписи: появились первые ламповые магнитофоны, микшерные пульта, расширился парк микрофонов, совершенствовались технические параметры усилителей, контрольных агрегатов и др. С 1960-х годов началось широкое распространение стереофонического радиовещания.

Механическая запись на грампластинку стала производиться, в основном, путем перезаписи с предварительно подготовленной магнитной фонограммы - вместо прежней "живой" записи с микрофона. С 1951 года в России начался промышленный выпуск долгоиграющих, а с 1958 года - стереофонических пластинок. За этот период фирмой

"Мелодия" были выпущены стереофонические записи величайших произведений музыкальной мировой культуры (Моцарта, Бетховена, Баха, Чайковского и т.д.). Большой вклад в развитие звукового искусства в кино внесли уникальный звукооператор киностудии "Мосфильм" Л.С. Трахтенберг,

выдающийся звукорежиссер с композиторским образованием **В.Б. Бабушкин** и др. В годы, когда началось осязаемое развитие средств обработки акустических сигналов, В.Б. Бабушкин записал музыку к популярному мультфильму "Бременские музыканты" и сделал впечатляющую запись в импрессионистском стиле к одноименной грампластинке. Выдающийся петербургский звукорежиссер **С.Г. Шугаль**, проработавший более 30 лет на радио и телевидении, записал более 20 музыкальных кинокартин и более 200 звуковых дорожек к научно-популярным фильмам. Он также вел в 1972 году первые стереозаписи в ленинградском Доме радио. С.Г. Шугаль создал свою уникальную технологию звукозаписи симфонического оркестра, где

при расстановке и коммутации микрофонов использовались дискретные стереопары для отдельных групп инструментов, что в несколько раз сокращает время, необходимое для поиска нужного баланса оркестра. Известный звукорежиссер **В.Г. Динов**, работающий много лет на фирме грамзаписи "Мелодия", записал в 70-е годы ряд мюзиклов современных композиторов: "Свадьба Кречинского" и "Смерть Тарелкина" А. Колкера, "Орфей и Эвридика" А. Журбина.

Недостаток технических средств в некоторых случаях компенсировался изобретательностью талантливых звукорежиссеров. Так, например, при записи джаз-оркестра Бенни Гудмена в 1962 году ленинградские звукорежиссеры **Никульский** и **Бронин**, используя только четырехканальный микшерный пульт и применяя различные спецэффекты, добились получения очень интересного звучания оркестра в записи (широкой публике больше известна работа с оркестром Бенни Гудмена В.Б. Бабушкина, заслужившая личное одобрение Н.С. Хрущева).

Выдающийся московский звукорежиссер **В.В. Виноградов**, записавший фонограммы более 300 фильмов, был ведущим специалистом киностудии "Мосфильм", работал на телевидении, был главным звукорежиссером на

Олимпиаде-80, где была задействована самая современная на тот момент аппаратура. Таким образом, использование в эти годы аналогового оборудования, большой опыт и мастерство звукорежиссеров позволили отработать новые методы и приемы звукозаписи и создать огромное количество фонограмм музыкальных произведений различных жанров. Третий период развития звукозаписи в нашей стране продолжается с 80-х годов прошлого века по настоящее время. Начался переход на новые цифровые и компьютерные технологии обработки звука, внедряются системы пространственной звукопередачи, что повлекло за собой техническое переоснащение студий звукозаписи. Наряду с аналоговым оборудованием стало

использоваться цифровое (микшерные пульта, магнитофоны, новые процессоры спецэффектов и т.д.).

В настоящий период ведущие студии звукозаписи перешли на использование разнообразного цифрового оборудования. Например, петербургская студия грамзаписи фирмы "Мелодия" оснащена передвижными и стационарными пультами Studer, пультами для работы с пространственным звуком, а также устройствами для обработки звука японской фирмы Sony, американской фирмы Lexicon, японской фирмы Yamaha, большим парком микрофонов фирм Sennheiser, Neumann, Shure и др., цифровыми магнитофонами Taskam. С 90-х годов на студии применяются компьютерные монтажные станции (Wave Frame, Pro Tools). С 2001 года на "Ленфильме" оборудована цифровая студия перезаписи, использующая цифровой пульт Avant фирмы Solid State Logic, предназначенный специально для перезаписи кинофильмов и видеопродукции больших форматов. В качестве эффект-процессоров

обработки звука

используются современные приборы: Lexicon 960L, TC Electronic System 6000.

Применяются также усилители мощности фирмы QSC,

контрольные

мониторы фирмы JBL.

Переход на цифровые

технологии открывает новые

возможности благодаря

нелинейному монтажу

звука, огромному числу

спецэффектов, пространственному

кодированию. Это позволило ведущим звукорежиссерам России создать

качественно новые звуковые продукты. Теперь стало возможным

произвольное формирование акустического пространства, введение в

музыкальную ткань новых тембров (как живых, так и

синтезированных), применение практически неограниченного числа

специальных эффектов, создаваемых, в том числе, и на виртуальном

уровне.

Сходства и отличия профессий звукорежиссер и звукооператор

Итак, кто такой звукорежиссер? Это специалист, который создает звуковые образы и подбирает музыкальное сопровождение. Его основная задача – посредством музыки и фоновых звуков вызывать у зрителя фильма либо слушателя радио разные эмоции: радость, восхищение, гордость, страх, гнев, тревогу и так далее. Вместе с тем профессиональный звукорежиссер – это не только творческая личность, но и технарь, который знает физику звука, принципы акустики и умеет обращаться с аппаратурой. Некоторые шутки ради сравнивают современного звукорежиссера с шаманом, называя его первым представителем этой профессии. Действительно, звук с древних времен играет очень важную роль в восприятии человеком окружающей его реальности. На самом деле в предшественники больше годится дирижер, который мастерски управляет звучанием десятков различных инструментов в оркестре.

Эта профессия – одна из самых важных на телевидении и на радио, в кинематографе и в шоу-бизнесе. Иногда ее путают с другими – родственными. Внесем ясность, в чем заключается различие между звукооператором и звукорежиссером.

Звукооператор – это специалист, который обеспечивает высокое качество звука и выдерживает его баланс. А вот задача звукорежиссера гораздо масштабнее. Ведь эта профессия сочетает в себе творческое начало с техничностью. Ее представитель не только несет полную ответственность за уровень качества звукооряда, но и привносит в него драматургию, прорабатывая образы. Кстати, последние должны органично вплетаться в сценарий и соотноситься с замыслом режиссера.

Арсенал звукорежиссера с опытом содержит большое количество записей разнообразных звуков – начиная от журчащего ручья и заканчивая ударами лома по льду на дороге. Как правило, синхронные шумы записываются прямо в процессе озвучивания. Они служат имитацией того, что делается на экране. К примеру, персонаж кинофильма бежит, спасаясь от преследователей, по россыпи гравия. Как передать в студийных условиях звук таких шагов? Специалист идет на маленькую хитрость. Он приносит с собой на работу гравий и шагает по нему в ногу с экранным героем. Опытные звукорежиссеры отмечают, что у профессионала постепенно вырабатывается привычка сосредоточиваться на звуках природы и запоминать их. Таким образом у него развивается внутренний «определитель» подлинности звука. Этот «инструмент» очень важен для качественного озвучивания. В кинематографе работа представителя этой профессии квалифицируется как отдельное художественное

произведение. Ее даже отмечают на кинофестивалях особой премией. Это, вне всякого сомнения, относится к плюсам. Но есть и минусы. Принадлежность к индустрии развлечений, и значительная загруженность требуют от специалиста часто оставаться в студии допоздна, иногда даже пренебрегать ради работы выходными. Помимо этого, он вынужден регулярно слушать звуки и музыку на высокой громкости. Со временем это может привести к снижению слуха.

Что делает звукорежиссер? Объем обязанностей этого специалиста тесно связан с его местом трудоустройства. Главная задача, объединяющая представителей разных направлений, заключается в работе над звуковыми решениями кинофильма, спектакля, телепередачи, рекламного видеоролика. Также ему необходимо выполнять настройку звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования и другой аппаратуры. При этом он должен учитывать акустические особенности рабочего помещения и нюансы в звучании разных музыкальных инструментов. В ходе озвучивания звукорежиссер следит за синхронизацией звука и «картинки», руководит процессом монтажа. Когда отдельные фрагменты звукозаписи полностью подготовлены, он сводит их в целостную фонограмму. В его подчинении находятся звукооператоры, звукомонтажеры и микрофонные операторы. Чем занимается представитель этой профессии на телеканалах и на радиостанциях? Тут его основной задачей является разработка звукового сопровождения заставок, анонсов и телепередач. Без него не обходится трансляция какого-либо события, шоу или новостного выпуска в режиме live. На телеканале он всегда работает в команде. Он выполняет распоряжения главного режиссера программы. Сотрудничают с ним продюсер, редактор, телеоператор, звукотехник и линейный монтажёр. Также этот специалист может принимать участие в процессе создания телеспектакля или фильма. В концертном зале и в театре звукорежиссер отвечает за звуковой декор всего действия. Делает он это посредством разных шумов и музыкальных композиций. В творческом тандеме с режиссером он участвует в разработке и реализации общей концепции. Кроме того, все время, пока идет представление, специалист отслеживает своевременность подачи звука и его качество.

Определи различия между звукорежиссёром и звукооператором, подчеркни в тексте.

Таким образом, понятие профессии «звукорежиссёр» намного глубже и шире, чем понятие профессии «звукооператор».

Тема 4: Профессия «ЗВУКОРЕЖИССЁР».

Где можно встретить?

А ты знаешь, что профессия звукорежиссёра встречается не только на концерте (спектакле)? Сейчас я всё тебе расскажу. Но для начала предлагаю самому разобраться.

Соедини стрелками картинку и надписи.

звукорежиссёр концерта

звукорежиссёр в кинематографе

звукорежиссёр на телевидении

звукорежиссёр в театре

Звукорежиссёр в кинематографе

Является участником съёмочной группы, руководящим звуковым цехом. Он занимается записью звука, работая напрямую с микрофонным оператором. В задачу звукорежиссёра входит создание озвучивания (фонограммы; саундтрек) фильма в соответствии с идейно-художественным замыслом автора сценария и режиссёра.

Звукорежиссёр выполняет следующие функции:

- осуществляет звуковое оформление фильма в соответствии с общим замыслом автора сценария и режиссёра;
- отвечает за художественное и техническое качество звука фильма;
- записывает пробы актёров, осуществляет синхронные записи, озвучивание, запись музыки и шумов, перезапись фильма.

Звукорежиссёр на телевидении

В задачи звукорежиссуры на телевидении входит разработка звукового оформления передач, рекламных заставок, анонсов. Обязательно присутствие звукорежиссера на трансляции новостей, различных ток-шоу, в прямом эфире.

При проведении телевизионных трансляций звукорежиссёр переключает источники звукового потока в соответствии со сценарием эфира. Он плотно взаимодействует с главным редактором или режиссером трансляции, мгновенно реагирует на указания последнего.

Звукорежиссёр в театре

Театральный звукорежиссер может и не быть профессиональным музыкантом, но он должен обладать музыкальной культурой, острым слухом, чувством ритма, хорошо ориентироваться в музыкальной литературе, знать и понимать особенности творчества того или иного композитора, дирижера, музыканта, вокалиста.

Звукорежиссёр концерта

Работа с живым коллективом (исполнителем) обычно делится на два этапа. Это настройка звука и, собственно, само концертное выступление. Настройка, как это ни странно, занимает иногда намного больше времени, чем сам концерт. Во время настройки на плечи звукорежиссера ложится вся ответственность за будущий звук, начиная от состояния инструментов, и заканчивая звуком в мониторах.

Тема 5: Качества звукорежиссёра

*А какими важными
качествами должен
обладать
звукорежиссёр?
Как ты думаешь?*

Профессиональный звукорежиссёр должен обладать такими качествами, как:

Иметь хорошие музыкальный слух и память, воображение, художественное чутьё, умение разбираться в технических устройствах.

*Кроме того, потребуются:
терпение, усидчивость, внимательность,
находчивость, скрупулёзность,
умение работать в команде и управлять людьми,
стрессоустойчивость.*

Тема 6: Упражнения на развития слуха звукорежиссёра

*Теорию мы с тобой изучили, предлагаю
преступить к практике. Перед тобой
несколько упражнений, которые помогут тебе
развить некоторые качества настоящего
звукорежиссёра. Но помни, недостаточно
выполнить все упражнения один раз. Так как
звукорежиссёр должен постоянно
совершенствоваться, необходима регулярная
тренировка! Ну что, готов работать над
собой, тогда читай и выполняй!
Желаю удачи!*

„...звукорежиссер — это профессионал, способный соединить и правильно скоординировать технические и художественные замыслы звукозаписи. Это — человек, которого сама профессия обязывает иметь широкий кругозор. Он должен с одной стороны владеть паяльником, а с другой — иметь хорошее музыкальное, художественное и эстетическое образование“ -
Виктор Борисович Бабушкин

Развитие тембрового слуха

Тембр для физиков штука не понятная, потому что они не могут его измерить. Но нам не нужно измерять тембр. Нам важно чутко улавливать тембровые различия — раз!, и запоминать эти тембры — два!

Для этого мы обратимся к классической музыке. Можно тренироваться и на любой другой, но в классической музыке есть несколько вещей, которые делают ее незаменимой для развития слуха.

Составьте список инструментов симфонического оркестра. Это легко сделать: забейте в Гугле или Яндексe соответствующий запрос и почитайте, что вам пишут в статьях.

Дальше надо послушать эти инструменты и посмотреть, как они выглядят. Посмотреть на них можно с помощью сервисов картинок от тех же Гугла и Яндексa. Пишете, например, валторна.

Посмотрели, теперь слушаем. Идем в любимый ВКонтакте и пишем в аудиозаписях: валторна соло. И слушаем, что предлагают. Слушаем разные записи, чтобы привыкнуть к тому, что валторна играет разную музыку в непохожих залах на разных инструментах. Если очень не нравится музыка или музыкант — включаем следующую запись. Находим то, что нам нравится. И смотрим на картинку с валторной и валторнистом.

Так мы заставляем работать одновременно слуховую и зрительную память. В связке они работают лучше. Да и вы не назовете валторну трубой, если доведется увидеть ;)

Усложним задачу. Пишем: концерт для валторны с оркестром. Теперь мы слушаем валторну вместе с другими инструментами и учимся отличать именно ее. Устали, тяжело? Делаем перерыв.

Вообще не обязательно тратить на это половину дня. Есть 10 минут — ура, отвлеклись от дел, послушали музыку, а на самом деле потренировались. Наш мозг работает удивительным образом, сейчас не стану описывать, но таких коротких прослушиваний достаточно, чтобы включались внимание, память и активизировались разные участки мозга.

На следующий день вспомните то, что слушали вчера, переслушайте понравившиеся фрагменты и перейдите к другому инструменту.

Кто-то за неделю, кто-то за месяц, вы запомните все инструменты оркестра, слушаете много новой музыки.

Вот когда вы будете отличать один инструмент от другого, тогда вы легко уловите плохой звук в постановке микрофона или работе компрессора. Мозг очень чувствителен к плохому звуку, его невозможно обмануть. Ваш слушатель не знает, в чем проблема, но его мозг точно фиксирует что-то не так и сигнализирует:

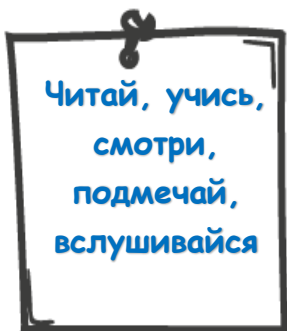
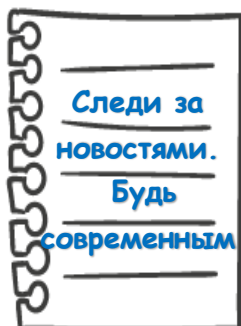
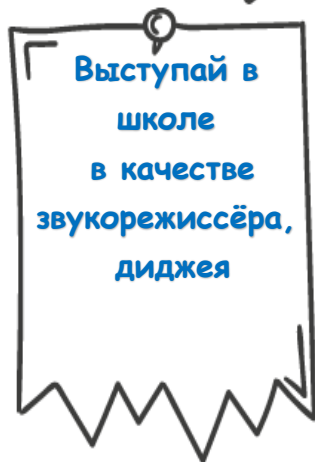
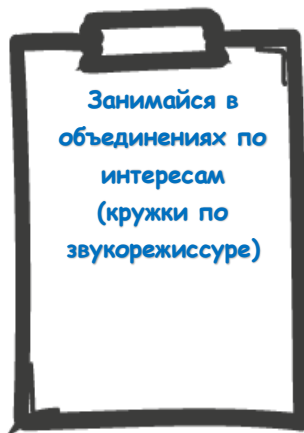
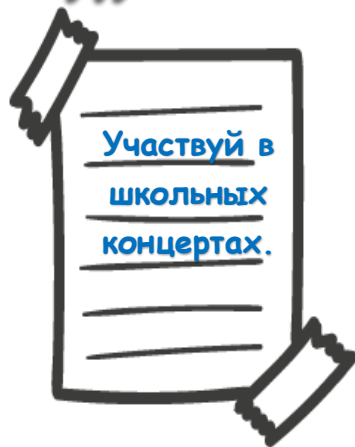
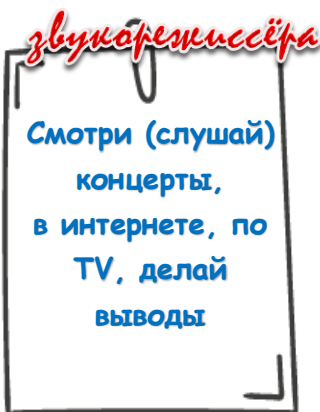
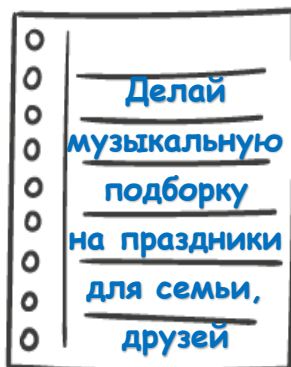
Для достижения нужного эффекта, нужно тренироваться постоянно.

Тема 7: Как стать звукорежиссером?

С чего начать? А давай вместе подумаем! Ведь звукорежиссёр должен совершенствоваться постоянно! Так что нужно начать прямо сейчас! Я тебе предлагаю все этапы познания профессии «Звукорежиссёр». В помощь я предлагаю чек-лист с возможными этапами. Сразу предупреждаю, это всего лишь советы, рекомендации. Не обязательно выполнять все этапы, но постараться надо. И не всегда тебе будет сопутствовать успех. Но если ты будешь работать над собой, тренироваться, я думаю, у тебя все получится!

Чек-лист полезных советов для будущего

Чтобы стать хорошим звукорежиссёром, одного таланта мало. Необходимо много учиться в профильных заведениях и постигать секреты профессии.

Тема 8: Путь достижения профессии

«Звукорежиссёр» - это одна из тех профессий, которой нужно учиться постоянно.

Современный мир постоянно меняется, техника совершенствуется, чтобы идти в ногу со временем, надо быть в курсе событий: интересоваться, обмениваться опытом и т.д.

Я подобрал для тебя некоторые учебные заведения. Внимательно просмотри каждое. И если хочешь ближе познакомиться с ними, загляни к ним на сайт!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_sound/

- ❖ Музыкальная звукорежиссура
- ❖ Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

<http://www.gukit.ru>

Факультет телевидения, дизайна и фотографии

- ❖ Аудиовизуальная техника
- ❖ Телевизионное производство и вещание
- ❖ Корреспондент и ведущий телевизионных программ
- ❖ Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

ВЫСШИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

<https://www.vhutein.ru>

- ❖ Информационные технологии в музыкальной звукорежиссуре

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

<https://rhga.ru>

- ❖ Информационные технологии в музыкальном образовании

Тема 9: Список профессиональной

литературы

В помощь оставляю тебе
список литературы,
прочитав которую ты еще
сильнее окунешься в мир
творчества!

Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры - М.,
2000-2002

Стронг Дж. Домашняя студия звукозаписи для «чайников»
- М, 2006

Овсински Б. Настольная книга звукорежиссера - М., 2007

Гибсон Д. Искусство сведения - М., 2007

Дворко Н.И Основы звукорежиссуры: творческий
практикум - СПб., 2005

Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм - М.,
2004

Ньюэлл Ф. Project-студии. Маленькие студии для великих
записей - М., 1999

Ну что, дорогой друг!
Наше путешествие подошло к концу.
Думаю, если ты избрал профессию
«звукорежиссёр», у тебя все получится!
Но если вдруг ты еще не определился, какой
творческой профессии ты хотел бы
научиться, жди следующий выпуск тетради.
В ней ты узнаешь еще более интересные и
полезные факты творческих профессий!
Желаю удачи!
До новых, творческих встреч!

Для твоих заметок

твоя...

бегу...

мертвой...

улица...

улыбайся...

надеждай...