К проблеме акустического совершенства звучания в условиях студийной звукозаписи детского вокала

Бадаева К. А.

Бадаева Камилла Александровна / Badaeva Kamilla Aleksandrovna - аспирант,
кафедра педагогики,
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, г. Уфа

Аннотация: *в данной статье рассматривается явление акустического совершенства звучания, история возникновения понятия. Раскрывается проблема акустического совершенства звучания в работе с детьми в студии звукозаписи. Роль звукорежиссёра в достижении совершенства звучания в работе с детьми.*
Ключевые слова: *акустическое совершенство звучания, темперация, звукорежиссёр, саунд, звуковой идеал.*

История возникновения понятия «акустического совершенства звучания» (далее – АСЗ) началась ещё в Древней Греции; оно продолжает развиваться и в настоящее время. АСЗ можно трактовать ещё как «художественный звуковой идеал», что является главной целью любой звукорежиссёрской работы, будь то озвучивание концерта или студийная звукозапись. Термин «звуковой идеал», применяемый в западном музыкознании (ср. нем. Klangideal, фр. sonorite ideale, ит. sonore ideale) для выражения эстетического представления о качестве и красоте музыкального исполнения или звука, то есть о тех необходимых его свойствах, которые обусловлены нормами художественного восприятия и мышления, присущими той или иной исторической эпохе, национальной культуре, стилю[1] [3].

Само появление данного понятия было связано, прежде всего, со стремлением человека к достижению звукового идеала, совершенства звучания. Поиск критериев совершенства и их осознание началось много столетий назад. Европейское музыкальное мышление проделало огромный путь: для каждой эпохи были характерны разные критерии понятия «совершенства», значительно отличающиеся от других эпох и периодов развития человечества. Однако во все времена музыкальное мышление европейских народов объединяло одно – стремление к совершенству. Осознанно или неосознанно, но и сегодня практика профессионального музыкального исполнения, так или иначе, ориентируется именно на это.

Сегодня акустическое совершенство звучания – требование, выполнение которого подразумевается «автоматически», как само собой разумеющееся, когда речь идёт о музыкальном исполнительстве. Однако зачастую звукорежиссёру приходится работать с непрофессионалами – в частности, с детьми, – поэтому соблюдение параметров АСЗ (чистота интонации, ритм, дикция и т. д.) должен регулировать педагог, работающий с ребёнком. Но не всегда в студию звукозаписи вместе с ребёнком приходит квалифицированный и понимающий педагог, поэтому звукорежиссёр в таких случаях может (и как мы покажем ниже – должен!) взять на себя и педагогическую функцию по подготовке ребёнка к записи (с целью получения полноценной качественной аудиозаписи). В этом и состоит особенность работы звукорежиссёра с детьми. В любом случае, звукорежиссёр имеет право вмешаться с привычное для ребёнка исполнение, внести свои коррективы и требования в целях достижения АСЗ. Следует помнить, что исполнение ребёнком ***априори не может быть совершенным***, однако делать всё возможное для максимального приближения звучания к совершенству – главная задача звукорежиссёра.

«Акустическое совершенство звучания» нами понимается как *комплексный предмет,* имеющий прямое отношение к звукорежиссуре. Поскольку его следует изучать именно как *комплекс задач, предъявляемых к процессу аудиозаписи*, он должен быть рассмотрен со следующих позиций, как:

1. **Критерий**, который предъявляется к аудиофайлу и его звучанию. Этот критерий мы всегда подразумеваем автоматически, требуем его от звучания, поэтому обычно (в нашей звукорежиссёрской практике) не говорим о нём.
2. **Явление**. Само явление акустического совершенства звучания имеет во многом субъективный характер и регулируется культурой, в которой воспитан реципиент, зависит от степени его образования, художественного вкуса, культуры и опыта.
3. **Понятие**. Акустическое совершенство звучания подразумевает акустическое обоснование практических звукорежиссёрских задач или акустическую методологию их решения. Благодаря тому, что мы формулируем его как *понятие*, мы способны вообще вести речь о совершенстве или несовершенстве данного аудиофайла.
4. **Цель**. Достижение акустического совершенства звучания – цель звукорежиссёра в процессе звукозаписи. Далее в дипломной работе будет идти речь о совместной работе звукорежиссёра с педагогом с целью достижения АСЗ аудиотрека с записью детского голоса.
5. **Характеристика**. *Удачные в звуковом отношении аудиофайлы* могут быть описаны как обладающие данной характеристикой – т.е. акустическим совершенством звучания. Широкий динамический

---

[1] «Звуковой идеал» имеет громкостные, временные, тембровые и звуковысотные характеристики; он тесно связан с критериями правильного, художественно полноценного звукоизвлечения и звуковедения, с выразительными возможностями музыкальных инструментов и голоса, с традициями исполнительского искусства в музыке разных эпох и народов.

диапазон, гармоничный баланс, широкий частотный диапазон, пространственное и стерео впечатление, натуральные тембры, хорошая аранжировка, наличие звукорежиссёрской концепции – всё это может говорить о *соблюдении* акустического совершенства звучания как обязательной характеристики аудиофайла.

6. **Требование.** Оно (требование соблюдения и, соответственно – соблюдение АСЗ) является непременным условием создания удачной с точки зрения звукорежиссуры аудиозаписи.

Другими словами, понятие акустического совершенства звучания включает в себя целый ряд задач, решение каждой из которых «работает» на достижение максимально качественного звучания конечного аудиопродукта.

В первую очередь для достижения художественного идеала требуется хорошее исполнение, затем необходимо перевести такое исполнение в звуковой формат. Общая работа исполнителя и звукорежиссёра даёт художественное совершенство, что и прокладывает путь к достижению художественного идеала.

Сама постановка вопроса об «Акустическом совершенстве звучания» стала возможной только к середине XX века, ко времени выделения из акустики музыкальной звукорежиссуры как отдельной науки. Однако сам **поиск критериев АЗС** и осмысление их совершался на протяжении веков. Пифагор, положивший начало европейской музыкальной науке, определил элементарные критерии совершенства звучания, обосновал их в формулах, и таким образом дал толчок к развитию понятия «акустического совершенства звучания». На протяжении многих веков со времён Пифагора, его строй, его параметры совершенства оставались актуальными. Вплоть до средних веков, когда европейскому музыкальному сознанию пришла пора меняться. Царлино, Рамо, Мерсенн, Веркмайстер, Гельмгольц и многие другие деятели науки продвигали и развивали понятие акустического совершенства звучания. Развитие этой науки привело к тому, что сейчас *мы обладаем безусловными, неоспоримыми и не подвергаемыми сомнению стандартами звукового идеала*, то есть требованиями, предъявляемыми к аудиозаписи: строй, чистота интонирования, прозрачность звучания и многие другие критерии совершенства.

Достижение «хорошего» звучания, или так называемого хорошего *sound*'а зависит от соблюдения целого ряда параметров, в который входят: настройка инструментов, гармоничный баланс, теплота тембров, чистота интонации (как вокала, так и музыкальных инструментов) и многое другое. Всё вышеперечисленное можно отнести к критериям АСЗ, однако при всём при этом необходимо отметить, что художественный идеал и технический идеал – явления, неотделимые друг от друга. Наличие качественной звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратуры, широкого парка микрофонов, хороших акустических условий для звукозаписи – всё это обеспечивает хороший *sound*. Однако в рамках данной работы будет освещаться только понятие акустического совершенства, так как исследование технического аспекта не входит в ряд задач данного исследования.

Параметры АЗС могут регулироваться исключительно звукорежиссёром, то есть субъективно, опираясь лишь на вкус и образование: знание звукорежиссёром стиля и жанра музыки, законов восприятия и психоакустики. Не ограничиваясь только техническим совершенством, звукорежиссёр, придавая столь же большое значение акустическому совершенству, способен превратить стандартную звукозапись в подлинное произведение искусства. Поэтому исследовать понятие АЗС – задача весьма актуальная для сегодняшнего времени.

Осмысление «акустического совершенства звучания» (АСЗ) как **комплексного предмета** может послужить одним из важных и творческих критериев, предъявляемых к воспитанию молодого звукорежиссера, стать один из ведущих критериев в звукорежиссёрском искусстве, наряду с критерием технического совершенства. Его значение можно считать большим, потому что он включает в себя определённое число параметров, обязательного выполнения которых требует звукорежиссёрская деятельность. Это, прежде всего, интонационная чистота исполнения (как вокального, так и инструментального), его ритмическая точность, разборчивость, чёткость, выразительность и др. Когда появилась звукорежиссура как отдельная наука (выделившись из акустики), явление АСЗ ещё не было введено в научно-теоретический дискурс, в процесс обучения звукорежиссуре, во многом оно существовало интуитивно.

Соблюдение АСЗ – главное условие создания удачного со звукорежиссерской точки зрения аудиотрека. Нет предела совершенству, однако стремление к нему – единственно верный путь в звукорежиссёрской деятельности. Ведь технического совершенства может и не быть: маленький парк микрофонов, плохие акустические условия в студии звукозаписи, устаревшее «железо», «пиратский» софт и другие факторы вносят свой отрицательный вклад в дело создания аудиозаписи, так или иначе, ухудшая ее качество. Но при всём при этом стремление к хорошему звучанию должно сохраняться, и использовать для этого следует все возможные и даже невозможные инструменты и способы, ставя перед собой цель – достижение АСЗ. В таких случаях звукорежиссёрская находчивость не должна знать границ.

Работа с детьми, по сравнению с работой со взрослыми, многократно усложняется большим списком проблем: возрастных, психологических, гендерных; кроме того, существует проблема профессионального, а лучше сказать – непрофессионального исполнения. Однако каждое в отдельности детское исполнение – по-своему особенно. Задача звукорежиссёра – максимально приблизить такое исполнение к акустическому совершенству путём использования педагогического, психологического опыта, применяя в процессе мастеринга разного рода хитрости и приёмы, которые, к слову, не описаны в книгах и учебниках. Они приходят исключительно с опытом. Тем более что каждый ребёнок – непредсказуем, и неизвестно, удастся

ли его запись, или нет. Здесь звукорежиссёру полагается быть хорошим психологом и педагогом. Именно поэтому в данной дипломной работе уделено огромное внимание психологии и педагогике. В процессе звукозаписи детей без этих знаний не обойтись. При такой работе бок о бок стоят приоритеты звукорежиссёрские – достижение АСЗ, педагогические – привить детям различные качества, психологические – прорабатывание комплексов и страхов и избавление от них. И трудно сказать, который из них «главнее». Анализируя такой широкий спектр знаний и навыков, необходимых звукорежиссёру в работе с детьми, хочется, чтобы такого рода «детская звукорежиссура» стала отдельной ветвью всей звукорежиссёрской науки.

В любом случае, уже сам факт, что силами педагога и звукорежиссёра происходит творческое приобщение ребёнка к искусству, является важным моментом воспитательной деятельности. А совместное стремление звукорежиссёра, педагога и ребёнка к улучшению качества аудиотрека (с каждым дублем делать его всё совершеннее) является важным моментом развития личности ребёнка, приучает его к труду, заставляет прикладывать усилия, без которых полноценное развитие творческой личности невозможно.

Литература

1. Античная культура. Литература, театр, искусство, А 72 философия, наука: Словарь-справочник / под ред. В. Н. Ярхо. М.: Высш. Шк., 1995. 383 с., ил.
2. *Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В.* Музыкально-теоретические системы: Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. М., 2006. 632 с.
3. Словарь специальных терминов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.StudFiles.ru/preview/1836234/page:32/ (дата обращения: 04.12. 2016).