

Министерство культуры Российской Федерации
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
Кафедра музыкальной звукорежиссуры

С. А. Васенина

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА

Моделирование пространства
фонограммы

Монография

Издательство Нижегородский консерватории
Нижний Новгород 2016

УДК 781.81
ББК 85.2
В19

16+

Печатается по решению редакционно-издательского
совета Нижегородской государственной консерватории
им. М. И. Глинки

Рецензенты:

Сыров В. Н., доктор искусствоведения, заведующий кафедрой теории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, профессор

Ежов К. А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой музыкальной звукорежиссуры Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, доцент

Васенина С. А.

В19 Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы : монография / С. А. Васенина ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки. — Н. Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2016. — 112 с.

ISBN 978-5-9905582-8-1

В монографии приводится исследование пространства фонограммы. Анализируется его структура. Приведены основы моделирования звукорежиссером звуковой картины.

УДК 781.81
ББК 85.2

ISBN 978-5-9905582-8-1

© Васенина С. А., 2016

© Нижегородская государственная
консерватория им. М. И. Глинки,
2016

Введение

Связь звука и пространства в музыке, как и в жизни, столь же безусловна, как неразрывны пространство и время. Звучания близкие и далекие, концентрированные и рассеянные, направленные на объект или скользящие мимо, приходящие спереди, сбоку, сзади — все это значимо для слухового восприятия, для музыкального искусства. Направление музыкальных звуков, соотношение их между собой несут музыкально-выразительные намерения, проявляющиеся, в частности, и в пространственном решении. В одном случае это реальное пространство, возникающее при распределении исполнителей по разным точкам концертного зала, в другом — незримое, виртуальное¹, рождающееся при прослушивании записанной музыки.

Пространство в музыке проявляет себя по-разному. Это и воображаемое пространство, порождаемое музыкальными средствами: имитационными приемами, непрерывающейся мелодической линией; и возникающие у слушателя пространственные ощущения фактурного решения произведения. Но самое явное и основополагающее его проявление — это окружающая среда. Заполняющие её объекты создают акустические условия, в которых формируется уникальное звучание, способное влиять на общую музыкальную выразительность.

В данной книге рассматривается именно это пространство, а именно, принципы отображения его в звукозаписи, его моделирование звукорежиссером.

Для музыкантов понимание моделирования пространства в фонограмме — это ключ к открытию звукорежиссуры как творческой, а не технической профессии. В перспективе осознания музыкально-выразительной роли самой фонограммы предстоит еще много открытий.

¹ Здесь и далее в работе понятие «виртуальный» имеет тоже значение, что и «мнимый», то есть кажущийся, не существующий в реальности, лишь ощущаемый.

Являясь сохраняющим звучание процессом, звукозапись представляет собой новую форму творческого проявления в музыке. Именно поэтому все положения, обращенные к музыкальному звучанию и рассматривающие его, могут полноправно относиться и к звукозаписи и быть оценены и исследованы дополнительно с этой позиции.

Появление звукозаписи в 1877 году сильно повлияло на многие сферы человеческой деятельности¹. В музыкальном искусстве ее влияние максимально заметно. На сегодняшний день даже в среде профессиональных музыкантов большая часть прослушиваемой музыки приходится на записанный материал и лишь незначительная — на восприятие в концертной обстановке. Этот факт не преуменьшает значение концертной музыкальной практики, а лишь подчеркивает важность аудиозаписи в настоящее время. Однако, несмотря на повсеместное распространение звукозаписи, о ней еще многое неизвестно.

Так как фонограмма — изобретение технического характера, то её исследование долгое время находилось в пределах точных наук. Совершенствовались устройства звукозаписи и звуковоспроизведения для более адекватной передачи звучания, для наилучшего способа хранения и копирования аудиоматериала, а также для возможности его редактирования. Эти цели ставили перед разработчиками задачи, затрагивающие вопросы акустики, психоакустики и электротехники. В настоящее время накопленный в данной области научный материал позволяет конструировать сложные звуковые комплексы, озвучивающие огромные площади и осуществлять записи с использованием большого числа микрофонов, а общее техническое совершенствование процесса звукозаписи и звуковоспроизведения естественно передает музыкальное звучание во всем его многообразии.

В этот момент начинает серьезно ощущаться дефицит гуманитарного знания по звукоорежиссуре. Сюда включаются вопросы обобщающего плана — это влияние звукозаписи на культурную среду, восприятие пространства и времени в процессе прослушивания фонограммы, ее выразительные средства. И множество более конкретных, но не менее значимых вопросов, связанных с различными

¹ Изобретение Т. Эдисоном фонографа.

направлениями звукорежиссуры: музыкальным, концертным, театральным, телевизионным.

В музыкальной сфере проблема исследования звукорежиссуры стоит наиболее остро. Многочисленные фонограммы являются неотъемлемым материалом для музыковедческих научных исследований аналитического, исторического и типологического направления. Однако работ, посвященных проблематике процесса изготовления фонограммы и ее восприятия, можно найти немного. Существуют отдельные наблюдения музыковедов, высказывания музыкантов, но все они разрознены.

Историческое совершенствование технологий звукозаписи и звукоусиления отразилось на творчестве музыкантов и композиторов. Создаются музыкальные произведения с использованием стереозэффектов и компьютерного звукового моделирования. Поскольку в настоящее время большинство слушателей знакомится с новыми музыкальными произведениями по звукозаписям, композиторы могут включать в музыкальный материал выразительные эффекты, которые реализуются лишь средствами звукозаписи и звукоусиления. В то же время, освоение музыкантами средств звукорежиссуры осложнено малочисленностью междисциплинарных исследований, объединяющих электротехническую и музыкальную сферы.

Взаимодействие музыки и пространства издавна привлекает внимание в музыкознании. В этой области накоплено обширное количество наблюдений и суждений, представляющие богатую и разнообразную картину. Е. Назайкинский [61–62] исследует пространственность в музыке, определяет трехмерность звучания. В. Холопова [86] анализирует различные типы фактуры с точки зрения пространственности, что находит свое продолжение в исследовании М. Скребковой-Филатовой [76]. К вопросам взаимовлияния пространства и времени в музыкальном произведении обращаются Г. Орлов [64], М. Старчеус [78]. Особенности внутреннего восприятия музыкального звучания посвящены работы многих авторов, таких как Н. Гарбузов [21], Г. Иванченко [34], Э. Курт [45], В. Медушевский [53], Е. Назайкинский [61–62], Х. Шиффман [90]. Все они исследуют вопросы музыкального восприятия. Некоторые их наблюдения, относящиеся к пространственным ощущениям, представляют большой интерес для данного ис-

Содержание

<i>Введение</i>	3
Глава первая. Пространство как средство музыкальной выразительности	
1. Звукозапись и музыкальная выразительность	14
2. Восприятие пространства в концертной практике и звукозаписи.....	26
3. Пространственно-зрительные и пространственно-слуховые выразительные эффекты в музыке	33
Глава вторая. Пространственные проявления в музыкальной практике	
1. Направленность звука	39
2. Акустическая преграда и расстояние.....	46
3. Перемещение источника звука	52
4. Пространственные иллюзии.....	54
5. Реверберация	60
Глава третья. Пространство звукозаписи	
1. Структура пространства фонограммы	71
2. Пространственное воплощение в различных аудиоформатах.....	81
3. Создание единого пространства фонограммы через соединение пространственных «картин»	88
<i>Заключение</i>	101
<i>Литература</i>	104

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
им. М. И. ГЛИНКИ
предлагает новые издания:

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА: ДИАЛОГ ТРАДИЦИЙ И ШКОЛ: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород, 10–14 октября 2014 г. / ред. Суханова Т. Б., Щербатова О. А. и др. Н. Новгород, 2015. 468 с.

ВОГРАЛИК Т. Г. Освоение ладотональностей с помощью «Ладотонального лото». Техника транспонирования: учебно-методическое пособие по сольфеджио для подготовительного, I–VII классов ДМШ и ДШИ. Н. Новгород, 2016. 64 с.

«Ладотональное лото». 38 л. (в комплекте с пособием)

ГЕЦЕЛЕВ Б. С. Музыка для детского хора. Н. Новгород, 2015. 256 с.

КРЕСТИНСКИЙ Е. Г. Вокализы / под ред. С. Н. Лившиной. Н. Новгород, 2015. 36 с.

КРУГОВЕЦ В. С. Начинаем читать по-французски: учебное пособие. Н. Новгород, 2016. 88 с.

КУЗНЕЦОВА И. Г. Концертмейстерская практика: учебное пособие для студентов музыкальных вузов. Н. Новгород, 2015. 28 с.

ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ / обр. и пер. для смешанного хора Б. Маркуса. Н. Новгород, 2015. 64 с.

САДКОВА О. В. Музыкальная акустика: учебное пособие. Тетр. 1. Н. Новгород, 2015. 84 с.

У ЦЗИН ЮЙ. Опера Дж. Пуччини «Турандот» сквозь призму китайской культуры: монография / ред. Ю. П. Медведева. Н. Новгород, 2015. 172 с.

ЩИКУНОВА Т. Е. Произведения Ф. Шопена в интерпретации Артура Рубинштейна: учебное пособие. Н. Новгород, 2016. 44 с.

ЮВАРРА А. Голос и его техника: монография. Изд. 2-е, перераб. и доп. Н. Новгород, 2015. 176 с.

Научное издание

Васенина Светлана Александровна

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА
Моделирование пространства фонограммы

Монография

Ответственная за издание Т. Б. Суханова
 Компьютерная верстка, дизайн обложки А. С. Платонова

Подписано в печать 28.04.2016. Формат 60*84/16.
 Усл. печ. л. 6,51. Тираж 100 экз. Заказ № 71.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
 консерватория им. М. И. Глинки»
 603950, Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40.
www.nnovcons.ru

Отпечатано в ФГБОУ ВО «Нижегородская
 государственная консерватория им. М. И. Глинки»