

УДК 781.8

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЗВУКОРЕЖИССУРЕ

© 2008 г.

К.А. Ежов

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки

Kostmix66@gmail.com

Поступила в редакцию 18.07.2008

Обосновывается приоритетность эстетической составляющей в профессиональной подготовке специалиста по музыкальной звукорежиссуре.

Ключевые слова: звукорежиссура, музыка, эстетика, культура, искусство, композитор, исполнитель.

Система высшего профессионального образования звукорежиссеров не имеет в нашей стране длительной истории, хотя деятельность в этой области была востребована достаточно давно – с возникновением записи звука на звуконоситель.

Современное вещание и звукозапись требуют от звукорежиссера не только знания аппаратуры и законов акустики, но и развитой общей культуры, широкой эрудиции во всех областях искусства, специфического слуха, высоко развитого эстетического вкуса. По мнению многих авторов, например В.Г. Динова [1, с. 13], звукорежиссура подразумевает предварительное глубокое изучение намеченного к записи произведения (пьесы, партитуры и т.п.); разработку совместно с исполнителем, если это возможно, дирижером, режиссером акустической интерпретации записи, создающей у слушателя эффект присутствия, то есть представления о том, где и как разворачиваются события, о мизансценах, действиях актеров, исполнителей и др. При записи музыкального произведения решаются задачи сохранения и передачи естественного тембра инструментов, музыкального равновесия между группами оркестра, оркестром и солистом, нюансов и общего эмоционального накала исполнения.

Для того чтобы создать звуковой образ, передать слушателям все краски «живого» исполнения, в ряде случаев требуется подчеркнуть детали, которые неизбежно теряются в концертном зале. Для этого звукорежиссер выбирает и подготавливает к записи помещение, размещает микрофоны, с помощью электроакустических устройств подбирает уровень громкости, соотношение и окраску звуковых сигналов, получаемых с различных микрофонов. Современная стереофоническая запись позволяет доста-

точно точно передать расположение источников звука не только по глубине (расстоянию от слушателя), но и по фронту (от центра, слева, справа...). Работая в непосредственном контакте с исполнителем, звукорежиссер становится для него идеальным слушателем, но вместе с тем и соавтором в создании звучащего музыкального произведения. Звукорежиссура включает в профессиональные функции специалиста также руководство монтажом, когда произведение создается из наиболее удачных фрагментов нескольких записанных вариантов.

Таким образом, звукорежиссер – это прежде всего специалист, который, приступая к звукопостановке того или иного произведения, должен понять, прочувствовать и всю партитуру в целом, и роль каждого голоса и инструмента в отдельности.

По общему мнению, большое значение в профессиональной деятельности звукорежиссера имеют вопросы звукотехники: методы обработки звука, форматы записи, акустические особенности зала и т.п. Не менее важно наличие умения слушать и слышать, а также умение найти творческий контакт с композитором, исполнителем, дирижером. Последнее не всегда возможно. Однако обязательной является способность звукорежиссера проникнуться идеей произведения, не исказить ее в процессе воспроизведения звука. Это требует широты культурного образования звукорежиссера, развития творческих качеств личности, способности к со-переживанию композитору и музыканту.

В научных публикациях отмечается, что проблемы профессионализма в области звукорежиссуры имеют несколько аспектов: технический, терминологический, личностный, социальный, организационный. Н.Н. Ефимова, в ча-

стности, отмечает, что в ряду всех проблем, которые определяются сегодня в данной профессии, немаловажное значение имеет недостаточная образованность специалистов, низкий уровень их культуры, недостаточная ответственность за качество своей работы, результаты которой отражаются на здоровье, психике, поведении каждого члена общества [2, с. 23].

Овладение всей полнотой способностей и умений нередко затруднительно для одного человека, что вызвало к жизни потребность делить работу звукорежиссера на команду специалистов из нескольких человек. Однако такая командная работа повышает требования к качествам корпоративности, неконфликтности, психологической устойчивости, способности достигать профессионального взаимопонимания и другим не менее важным личностным качествам.

По мнению В.Г. Динова [1, с. 16], великих мастеров звукорежиссуры можно пересчитать по пальцам. Все они знают друг друга если не в лицо, то, по крайней мере, заочно, по записям. В мире звука такие профессионалы в большом почете, в любой точке мира их ждут с нетерпением, словно музыкантов-виртуозов. И не удивительно, так как когорта высококлассных звукорежиссеров столь же немногочисленна. Есть все основания считать, что причина этого – в сложности самой профессии, а также в сложности и несовершенстве системы подготовки данных специалистов.

В связи с тем что профессиональная деятельность музыкального звукорежиссера имеет в своей основе работу с музыкальным звуком, необходимо обратиться к характеристике сущности музыкального произведения как объекта деятельности данного специалиста.

Музыкальное произведение – это в первую очередь произведение искусства, то есть художественное произведение, или эстетический объект. Эстетические свойства действительности составляют жизненную основу художественных образов музыки, которые возникают как творческая модель эстетически воспринятого художником мира. Воспринимая музыкальные произведения, человек переживает знание и представление о мире как свое собственное ощущение. Эстетически наслаждаясь музыкальным искусством, исполняющий и воспринимающий его человек развивает свою личность, приобщается к миру и человечеству. Доставляя эстетическое наслаждение, искусство осуществляет воспитательное воздействие и информирование, передачу опыта и знаний, отличается способностью внушающего воздействия.

Природа искусства определяется моделью человеческой деятельности. Существуют две модели: а) деятельность субъекта, направленная на внешний мир (познание, оценка, труд, общение); б) деятельность субъекта, направленная на внутренний мир (самопознание, самооценка, самосозидание, автокоммуникация). В процессе труда, познания, общения и оценки человек развивает свои сущностные силы. Самооценка, самопознание, самосозидание строят личность и стимулируют ее деятельностное включение в жизнь. Искусство – образная модель человеческой жизнедеятельности, которая воспроизводит личность во всей ее многогранности и целостности, влияет на всю структуру сознания и деятельности человека, взаимодействуя с его жизненным опытом.

Человек располагает двумя системами оценок: а) в соответствии с объективным значением (значимость явления для социума): политическая оценка, моральная, юридическая, эстетическая; б) в соответствии с личностными смыслами (значимость явления для человека в соответствии с его индивидуальным опытом и историческим опытом человечества). Эстетическая оценка посредством личностного отношения раскрывает общечеловеческую ценность предмета, его объективную значимость для человечества. Искусство вовлекает людей в выработку смысла произведения и заставляет воспринимать художественные идеи в личностной форме: реципиент проецирует социально-исторический опыт, заключенный в художественном произведении, на свой индивидуальный. В результате возникает его личное отношение к действительности и к затронутым проблемам.

Искусству присуща такая эстетическая категория, как народность. Народ создает арсенал образов, из которого художник черпает свою образную систему. Народ является создателем, носителем и хранителем языка и культуры. Он сохраняет в своей исторической памяти художественные образы и средства их выражения, которые являются общезначимыми и понятными как для современников, так и для последующих поколений. Художественная рецепция – культурный процесс, протекающий в контексте культуры, носителем и создателем которой является народ. Он является также создателем и носителем рецепционного «поля», обеспечивающего восприятие и понимание искусства.

Как всякая знаковая система, искусство имеет свой исторически и национально обусловленный код, свои условности. Поэтому восприятие произведения происходит по законам общения, это коммуникация с обратной

связью. Художественное общение позволяет людям обмениваться мыслями, дает возможность человеку приобщаться к историческому и национальному опыту, далеко отстоящему от него эпохально и географически. Тем самым искусство повышает духовный потенциал и общность человечества. Искусство объединяет людей, оно несет информацию, которая помогает легче усваивать действие, социализировать человека, прививать ему общественно значимые качества.

Изучение эстетической сущности искусства позволяет уточнить его педагогическое значение.

Восприятие музыкального произведения происходит по законам художественного общения. Эстетическая информация, содержащаяся в произведении искусства, отличается художественной организованностью, осмысленностью и оценённостью художником. Это позволяет зрителю (слушателю, читателю) быстрее и качественнее вырабатывать собственные установки и ценностные реакции по отношению к типичным жизненным обстоятельствам. Воздействие искусства направлено на социализацию целостной личности и утверждение ее самоценного значения. Искусство успешно решает свою главную задачу – очищать и облагораживать человека с помощью прекрасного.

Художественное произведение несет информацию, не нуждающуюся в переводе. Оно формирует строй мыслей и чувств, воздействуя комплексно на ум и сердце, развивая целостную личность. Известна суггестивная функция искусства (функция внушения). Сочетая художественную и педагогическую суггестию в образовательном процессе можно полноценно реализовать его воспитательный потенциал.

В ходе художественной коммуникации осуществляются следующие отношения: 1) автор – действительность; автор – творческий процесс; автор – произведение; автор – реципиент; 2) реципиент – произведение; реципиент – автор; реципиент – действительность.

Формирование специалиста в области транслирования произведений искусства (в нашем случае музыкального произведения) имеет объективные основы для применения интегративного подхода к образовательному процессу, его профессиональной подготовке. Эти основы кроются в самой специфике искусства как сложнейшего явления, продукта специфической эстетической деятельности.

Формой бытия искусства является художественное произведение, кодирующее художественную мысль в системе знаков, которые в поле культуры и художественной традиции, в поле общественного мнения выявляют свои комму-

никативные свойства и передают людям определенную художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью. Важно отметить, какое значение для развивающейся личности специалиста имеют приобщение к образной природе искусства и способность воспринимать, понимать и чувствовать образ музыки, выраженный посредством звука, то есть способность к внерациональному познанию мира.

Все функции искусства могут быть реализованы в образовательном процессе с целью формирования эстетической культуры личности. При этом искусство выступает как преобразованная, одухотворенная эстетическая реальность, созданная художником согласно своему идеалу красоты. В данном случае понятие *художник* имеет широкое толкование: человек, творящий эстетическую реальность; в нашем исследовании в качестве таких художников выступают не только композитор и исполнитель, но, в определенном смысле, и специалист – музыкальный звукорежиссер.

Образ музыки располагает всеми характерными чертами любого художественного образа. Музыка возникает из потребности людей в общении. Особая способность объединять вытекает из природы «материала» музыки как искусства, из специфики ее выразительных средств. Музыкальный звук не только акустическое явление, но и художественный феномен. Музыка как один из самых эмоциональных видов искусства характеризуется широким спектром выражения различных эмоций. Музыка и речь имеют сходство, опираются на некоторые общие коммуникативные законы. Собственно звуковая сторона речи, тембр и сила голоса, темпоритм, по-разному сочетаясь, создают образ говорящего. Музыка при этом располагает большими возможностями образности, чем речь.

Звучащим искусством музыку делает интонация, как бы вбирая в себя многовековой речевой опыт, опыт ритмических движений. Начало теоретическому осмыслению музыкальной интонации как выразительного средства положил Б.В. Асафьев, выдвинувший идею об интонационной природе музыки [3, с. 75]. Он рассматривает интонацию как выраженную мысль, а музыкальную форму – как многослойный интонационный процесс. Интонация объединяет все стороны музыкального звучания: высоту, громкость, тембр, длительность. Глубинный уровень интонационного процесса мелодизирован: мелодию можно представить как движение разных интонаций. Интонационный процесс в разных видах искусства имеет общие черты. Прежде всего это вопросительная и восклицательная интонации. Таким образом, интонация выступа-

ет как одно из важнейших средств смысловой и эмоциональной выразительности, сосредотачивая в себе исторический опыт. Это делает ее частью эстетической культуры человечества.

К средствам музыкальной выразительности относятся мелодия, фактура, полифония, гармония, ритм, композиция.

Музыкальное искусство неотделимо от исполнения. В зависимости от средств, с помощью которых исполняется музыка, различают вокальную, инструментальную, вокально-инструментальную музыку. Выделяются виды музыки (симфоническая, оперная, камерная и др.), ее жанры.

При всей обобщенности художественные образы музыки обладают большой эмоциональной силой, способностью воплотить мироощущение человека полно и многосторонне. Восприятие выраженного в музыке содержания обусловлено внутренними факторами: мироощущением слушателя, строем его мыслей и чувств; а они, в свою очередь, передаются слу-

шателю посредством совокупности музыкальных звуков.

Таким образом, истинное назначение процесса формирования профессиональной готовности у будущих специалистов-звукорежиссеров – содействие художественному развитию личности, способной освободиться от жесткой функциональной заданности и выйти в пространство реализации профессиональных задач посредством сознательного, ответственного, творческого использования полученных знаний, умений и навыков и реализации при этом своего личностного потенциала.

Список литературы

1. Динов В.Г. Звуковая картина. СПб.: Геликон Плюс, 2002. 366 с.
2. Ефимова Н.Н. Культура работы со звуком в эфире. М: ИПК работников телевидения и радиовещания, 2003. 123 с.
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. М.-Л.: Музыка, 1971. 375 с.

AESTHETIC COMPONENT OF PROFESSIONAL PREPAREDNESS OF SPECIALISTS IN MUSICAL SOUND ENGINEERING

К.А. Ezhov

The author substantiates the priority of the aesthetic component in the professional training of musical sound engineering specialists.