

- Рахманова Н. Н.**
Р 27 Стиль звукозаписи. Джазовая музыка: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. — 184 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-3513-5 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-91938-642-1 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Надежда Рахманова, звукорежиссер Мариинского театра, считает, что звукорежиссура — искусство. В предлагаемой книге она исследует звукозапись джазовой музыки и доказывает проявление творческой индивидуальности в работе звукорежиссера. Книга содержит два раздела, первый из которых посвящен разработке теории звукорежиссерского стиля: ее концептуальной и терминологической сторон. Все теоретические обобщения опираются на анализ звучания альбомов таких исполнителей как Майлз Девис, Дэйв Брубек, Эсбьёрн Свенссон и др. Второй раздел — значительное по объему приложение, существенно расширяющее авторскую аргументацию. Оно включает подробный комплексный анализ фонограмм рассматриваемых альбомов и звукозаписи джазового стандарта «Autumn Leaves», сведенной четырьмя студийными звукорежиссерами в рамках проведенного автором эксперимента. Для удобства поиска аудио примеров, каждый раздел приложения снабжен QR-code — ссылкой на интернет-ресурс, где размещен обсуждаемый альбом.

Данное издание будет интересно не только практикующим звукорежиссерам и студентам, обучающимся по этой специальности, но и любителям джазовой музыки.

ББК 32.871

- Rakhmanova N. N.**
Р 27 Sound Recording Style. Jazz Music: Textbook. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2019. — 184 pages: ill. — (University textbooks. Books on specialized subjects).

Nadezhda Rakhmanova, the sound engineer of the Mariinsky Theatre, considers sound engineering as an art. In the following book she analyses jazz sound recording to manifest a sound engineer's creative manner. Chapter one is dedicated to the conception and terminology of sound engineering style development theory. All the conclusions are based on the albums by such musicians as Miles Davis, Dave Brubeck, Esbjorn Svensson etc. Chapter two is a large appendix which significantly extends the author's argumentation. It includes a complex and thorough sound analysis of the involved albums as well as the tracks of «Autumn Leaves» jazz standard, mixed by four studio sound engineers within an experiment carried out by the author. To avoid difficulty searching for the audio examples, each section of the appendix is provided with a QR-code of the Internet source where the discussed album is located.

The book will be useful to practicing sound engineers as well as sound engineering students and anyone who is engaged in jazz music.

Автор благодарит А. С. Соловьеву за помощь в работе над иллюстрациями.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

У людей есть обыкновение слушать музыку.

У многих это переходит в привычку, а иногда и в зависимость, называемую меломанией. Одним с детства дают музыкальное образование, воспитывают любовь к изящным искусствам. Другие интересуются техникой и любят смотреть на разноцветные индикаторы, представляя себя в кабине космического корабля. Когда эти факторы сочетаются в одном человеке, вероятность того, что он станет звукорежиссером, возрастает в разы — только эта профессия позволяет заработать на жизнь, слушая музыку и посматривая при этом на мигающие лампочки.

Вот тут и начинается самое интересное. Что же это за занятие такое — звукорежиссура?

Надежда Николаевна Рахманова, звукорежиссер Мариинского театра, считает, что звукорежиссура — безусловно, искусство. В предлагаемой к прочтению книге она доказывает принадлежность этого занятия к области искусств, разбирая записи выдающихся джазовых альбомов, и делает это весьма изящно. Но тут ей и карты в руки: Н. Н. Рахманова на данный момент является единственным в России активно практикующим звукорежиссером, имеющим при этом ученую степень по искусствоведению.

Книга читается с удовольствием. Я бы рекомендовал сразу же пользоваться приложением с разбором упоминаемых пластинок — встретили в тексте отсылку к пластинке или исполнителю — послушали, посмотрели разбор — продолжаем читать. Таким образом можно получить максимальную пользу и удовольствие от знакомства с этим выдающимся трудом.

Помню, что когда я начинал заниматься звуком, то совершил следующее наблюдение — если звукооператор много говорит о саунде, то непременно стоит проверить правильность коммутации и прочие элементы технической состоятельности — обычно философствования на звуковые темы отвлекали от технологического процесса. Но в предлагаемой работе, книге именно о саунде, автору вполне можно доверять — опыт работы имеется: фестивали, спектакли, концерты разных жанров,

студия — практически во всех областях звукорежиссуры Надежда Николаевна заявила о себе, как компетентном специалисте. И продвигаемая автором идея о том, что именно личность звукорежиссера определяет, как будет звучать пластинка, примат, так сказать, духа над обстоятельствами, доказывается так же аккуратно, чисто и последовательно, как все, что делает в профессии Н. Н. Рахманова.

Всем приятного прочтения и прослушивания.

*Виктор Домбровский,
ФОН инженер*

ВВЕДЕНИЕ

Является ли звукорежиссура полноправной частью музыкального искусства? Действительно ли звукорежиссер выражает свое видение музыкального произведения в особенных качествах звучания? Или все отличия существующих фонограмм обусловлены только уровнем профессионализма? Можно ли их объяснить объективными отличиями приборов, или контрольного мониторинга, или уровнем осведомленности о передовых приемах работы со звуком? И если так, тогда почему на фестивалях, находясь в идентичных условиях, звукорежиссеры создают совершенно разное звучание?

Данная книга — поиск ответов на эти вопросы с позиций современной звукорежиссуры и музыковедения. Она исследует звукозапись джазовой музыки и доказывает проявление творческой индивидуальности в работе звукорежиссера. Все теоретические обобщения опираются на анализ фонограмм 17 альбомов, что может заинтересовать не только практикующих звукорежиссеров, но и любителей джаза. Традиции звукозаписи различных музыкальных направлений весьма сильно отличаются друг от друга, а для выявления стилиевых закономерностей требуется изучить пласт фонограмм именно в контексте соотношения их звучания с традицией, поэтому и было выбрано одно направление — джазовая музыка.

Анализ альбомов разных лет, созданных разными звукорежиссерами, обнаруживает, что в истории звукозаписи существует ряд тенденций, свойственных и развитию музыкального искусства как такового: существование ярко выраженных периодов, различных школ и авторского своеобразия, что доказывает наличие многоуровневой стилиевой структуры в звукозаписи.

Один из наиболее важных вопросов, связанных с проявлением звукорежиссерского стиля, — определение самого этого термина. Для этого необходимо дифференцировать понятия звучания музыки и звучания фонограммы, ведь, несмотря на то, что мы используем для их обозначения одно слово, подразумеваются при этом совершенно разные явления. Когда речь идет о музыкальном произведении — совокупность всех нюансов композиторского и исполнительского замысла, когда о звуко-

записи — совокупность нюансов воплощения композиции в виртуальном пространстве фонограммы. Для четкого разделения представлений об этих звучаниях и избавления от нежелательных двусмыслиц в книге используется термин — «саунд», обозначающий звукорежиссерское понимание «звучания». Создание *саунда* есть поле творческой деятельности звукорежиссера, а стиль звукозаписи — совокупность качеств *саунда* фонограмм, позволяющих классифицировать их как принадлежащих одному типу (творчеству звукорежиссера, школе звукозаписи, историческому периоду развития звукорежиссуры).

Внутренняя структура стиля подразделяется на четыре вектора: исторический — стиль в аспекте смены периодов-эпох; национальный — звукорежиссерские школы, традиции, передающиеся из поколения в поколение; индивидуальный — своеобразие *саунда* отдельных мастеров; жанровый — особенности звукозаписи композиций различных музыкальных направлений. Теоретическому обоснованию посвящена первая глава книги, в которой также рассматриваются особенности традиций звукозаписи в различные исторические периоды и некоторые черты американской школы звукозаписи.

Изучение *саунда* фонограмм в исторической перспективе дает возможность утверждать, что к началу 1930-х годов звукорежиссура оформилась как особый вид творчества, быстро преодолевший этап традиционализма и уже к 1950–1960 годам обнаруживший развитую стилевую систему. В этот период складываются различные традиции звукозаписи, формируются представления о специфике *саунда* композиций различных стилей и жанров, и хотя звукозапись все еще довольно часто является анонимной, уже появляются звукорежиссеры, обладающие ярким индивидуальным почерком, работы которых до сих пор представляют большой интерес с точки зрения эстетики звукозаписи. Далее через период преобладания реалистической эстетики звукозапись приходит к индивидуализму, в котором изобретательность конкретного художника стоит превыше всего. Каждый из этих периодов имеет характерные традиции формирования виртуального пространства фонограмм и воплощения в нем различных источников звука. Кроме того, на современном этапе можно говорить о существовании нескольких творческих направлений, имеющих собственные традиции и использующих, как правило, разные творческие методы.

Сравнительный анализ фонограмм, созданных звукорежиссерами различных географических областей, подтверждает наличие характерных особенностей, что позволяет говорить о существовании национальных звукорежиссерских школ. Региональные традиции довольно устойчивы к смене исторических периодов и находят воплощение в *саунде* независимо от используемых техник и методов. Например, российский

саунд легко отличить от американского как при сравнении фонограмм 1950-х годов, так и при сравнении фонограмм 1990-х или 2010-х годов.

Но каким образом можно анализировать *саунд* фонограмм? Этому немаловажному вопросу посвящена вторая глава книги. В ней изложена методика комплексного анализа фонограмм, являющаяся способом слухового анализа *саунда* и опирающаяся на элементы музыковедческого анализа и широко известного «Испытательного протокола OIRT». Методика содержит не только перечень критериев оценки *саунда*, но и описание того, как должен проходить слуховой анализ с учетом известных психоакустических особенностей слухового восприятия. Данная методика апробирована в ходе систематической работы по анализу фонограмм, а также в рамках образовательных программ для студентов звукорежиссерских специальностей. Ее использование может способствовать развитию у студентов не только навыков определения на слух различных особенностей звучания фонограмм, но и умению систематизировать результаты подобного анализа и правильно классифицировать выявленные особенности.

Изучение фонограмм обнаружило характерные особенности *саунда* джаза в сравнении с академической и эстрадной музыкой. С точки зрения теоретического музыкознания этот феномен определяется как жанрово-стилевой алгоритм звукозаписи, природа которого вполне созвучна традиционному представлению о жанровом стиле¹. В соответствии с этой концепцией в звукорежиссуре существует несколько крупных групп таких творческих «алгоритмов», это звукозапись: джаза, академической музыки, фольклорной музыки, рок-музыки, популярной музыки.

Опора на выявленные черты исторического и национального стиля, а также жанрово-стилевого алгоритма звукозаписи джаза позволила дифференцировать особенности *саунда* фонограмм выдающихся звукорежиссеров как традиционные или индивидуальные. Звукорежиссерские стили Ф. Плата, Г. Чапмана и Ф. Лаико анализируются в четвертой главе. Убедительные отличия во взглядах на панорамирование и ширину стереобазы фонограмм дополняются у каждого из перечисленных специалистов индивидуальной вариабельностью в передаче инструментальных тембров. Творчество Плата, Чапмана, Лаико опосредуется

¹ Сам термин был введен А. Н. Сохором для определения стилиевой специфики в случаях, когда стиль является не детерминантом авторского, а атрибутом исторической эпохи или некоторой общности (нации, школы). Понятие получило дальнейшее развитие в теории Е. В. Назайкинского, в соответствии с которой жанровый стиль определяется как совокупная генетическая структура, одновременно отсылающая нас к источнику (стиль) и «к тому, по какой генетической схеме формировалось, рождалось, создавалось произведение» (жанр) [116, с. 95]. Для характеристики константных элементов звукорежиссуры мы используем термин *жанрово-стилевой алгоритм звукозаписи*.

тенденциями, характерными для американской звукорежиссуры в целом, например, — к унификации тембров ударной установки, их динамической ровности и восприятию каждого звука как отдельной краски.

Построение теоретической основы стилевой структуры в звукорежиссуре может стать подспорьем в дальнейшем изучении особенностей *саунда* музыкальных фонограмм, а также в других направлениях аудиотворчества, например, в записи дикторского голоса и шумов, в звукорежиссуре для кино- и видеоконтентов. Это, в свою очередь, должно способствовать точной идентификации результатов научного анализа в исследованиях, опирающихся на материалы звукозаписи, например, теории и истории музыки, филологии, психофизиологии. К сожалению, до сих пор нередки случаи искажения результатов экспериментов, проводимых без учета специфики звукорежиссерского стиля. Это часто встречается в работах, посвященных исполнительским интерпретациям музыкального произведения, особенно когда речь заходит о тембре и штрихе (аспектах, весьма сильно зависящих от пространственных характеристик *саунда*). Еще одним направлением может стать изучение особенностей речи по аудиозаписям, в процессе анализа которых, как правило, также не учитывается специфика *саунда*. Подобные исследования должны в первую очередь опираться на результаты анализа *саунда*, что позволит классифицировать результаты, обусловленные спецификой звукозаписи.

Значительные по объему (более чем 180 звукозаписей) приложения, включающие в себя комплексный анализ фонограмм джазовой музыки, а также запись джазового стандарта «Autumn Leaves», сведенную четырьмя студийными звукорежиссерами, вносят ясность в целый ряд идейных принципов, апологизируемых на страницах книги. Для удобства использования каждый его раздел снабжен графической ссылкой на интернет-ресурс, где размещен обсуждаемый альбом.