

УДК 784.95.071.2:[534.85:004.9]

Д. В. Кочержук

Роль и значение развития звукозаписи в области вокально-эстрадного искусства

Раскрывается потенциал развития и влияния звукорежиссерского искусства на специфику эстрадного жанра. Проанализированы ключевые понятия, касающиеся процессов записи эстрадного исполнителя. Автор акцентирует внимание на внедрении компьютерных музыкальных программ в деятельность вокалиста в период студийной и концертной работы, на роли аудиовизуального искусства в сфере музыкальной деятельности солиста.

В современном музыкальном мире в связи с ростом прогрессивных технологий звукозаписи музыковеды, анализируя варианты создания композиции, рассматривают огромное количество записей эстрадных песен, споря об объективности оценок качественного отбора и использования звукового оборудования. Это является важнейшим мониторинговым компонентом для потребителей, дискутирующих о развитии музыкального программирования.

Использование средств звукозаписи в эстрадном искусстве позволило обогатить культуру и сделать ее доступной для широкого потребления публикой. Для того, чтобы привлечь внимание слушателей к музыкальному материалу, продукт массовой культуры должен быть ярким и зрелищным, поэтому значительными явлениями культурного процесса становятся не только качественное исполнение произведения, но и его техническая сторона. Это выражено в методах работы компонентов звукозаписи с использованием новейших компьютерных музыкальных программ. Их применение обусловлено весомой поддержкой корректировки материала и условиями его распространения через Интернет и теле-, радиотрансляции. Звукозапись способствовала изменениям в области музыкального искусства. Это проявилось как тенденция к совершенствованию эстрадных композиций для известных коллективов и солистов, что стало распространенным явлением в упрощении поиска музыкальной информации на носителях, которые обрабатывают звук на профессиональном уровне и доступны в различных сферах массмедиа.

Результаты студийных работ популярных исполнителей используются в мультимедийных технологиях, киноиндустрии, рекламе и искусстве эстрадного жанра и являются продуктом культурной деятельности массовых коммуникаций.

Важным аспектом обсуждаемой проблемы выступает технологический процесс – запись музыкальной информации на цифровой носитель.

Термин «звукозапись», по утверждениям ученых разных отраслей (телеиндустрии, индустрии компьютерных технологий, эстрадного искусства), получил различные толкования, однако все определения касаются общего принципа работы. В кино и телеиндустрии, по определению В. Королькова: «Звукозапись – процесс записи звуковой информации с целью ее сохранения и последующего воспроизведения. Звукозаписью называют также записанную звуковую информацию» [10]. Она основана на «изменении физического состояния или формы различных участков носителя записи – магнитной ленты, граммофонной пластинки, киноплёнки, цифровых носителей информации и т. п.» [Там же].

Звукозаписи различаются по способу места действия (студийные, трансляционные); по временным признакам (фондовые, уникальные, разовые); по целевому предназначению (обучающие, развлекательные, рекламные). Специалисты отрасли звукорежиссерской деятельности В. Шпинев и Л. Дейдыш характеризуют «звукозапись» как процесс сохранения колебаний в диапазоне от 20 до 20 000 Гц (музыки, речи или других звуков) на цифровых носителях (граммофонные пластинки, магнитная лента, компакт-диск и т. д.) с помощью специальных приборов (микрофон, микшерный пульт, магнитофон и т. д.) [19].

Кроме музыкального искусства, звукозапись распространяется в теле-, кино-, радиоиндустрии, получившим название шоу-бизнес. Определение «шоу-бизнес» рассматривается как предпринимательство, связанное с организацией и проведением зрелищных представлений [17, с. 58]. Оно применяется к компаниям, занимающимся производством и распространением аудио- и видеопродукции, продвижением артистов в сфере развлечений: кино, театр, музыка и т. п., которые получают финансовое вознаграждение. Одна из важнейших черт шоу-бизнеса – тесная связь с научно-техническим прогрессом. В каждой шоу-программе с участием вокалистов, хореографов и ведущих используется оборудование по обработке звука. Но исполнителей интересует методика внедрения новейших технологий звукозаписи: их использование в области массовой культуры, охватывающей сферу музыкального искусства.

Проблемы звукозаписи достаточно активно изучаются в культурологии. В Западной Европе и Америке это явление исследуют Р. Изаки (R. Izhaki) [20], Ю. Козюренко [9], Д. М. Хубер (D. M. Huber) [21]. В музыковедении анализируется работа над созданием фонограммы с технической стороны и использованием пространственной обработки звука, что имеет непосредственное отношение к теме. Среди украинских исследователей искусства, которые рассматривают проблему становления технологий звукозаписи в области эстрадного жанра, недостаточно обосновано развитие звукозаписи в сфере эстрадного исполнительства. Это услож-

няет метод изложения данного материала с позиции искусствоведения. Акцентируя внимание на компьютеризации музыкального искусства, невозможно не обратить внимание на то, что среди исследователей эстрадного пения не рассматривалась данная проблема. В основном излагается развитие технологий музыкального шоу-бизнеса с точки зрения распространения массовой культуры, что анализировалось такими специалистами, как С. Жуков [3], А. Костина [12], М. Мозговой [13], М. Назаров [14], Ю. Рева [18] и др.

Особенностям записи в студии уделяли внимание И. Исаева [4], О. Коваленко [6], Л. Коваль [7]. Они обозначили основные компоненты техническо-аппаратной базы в студии: компьютер со специальным ПО, позволяющим обеспечить визуализацию процесса записи, воспроизведения и редактирования аудиоматериала, микрофон и наушники. В их трудах излагались необходимые условия развития вокальной и композиторской деятельности исполнителя для внесения вклада в эволюцию массовых коммуникаций.

В XX в. система эволюции звукозаписи анализировалась в области технических и компьютерных наук. Студийные помещения и их функции в музыкальном искусстве объединили звукозапись и программирование, что обозначило формирование, внедрение и взаимодействие музыкального искусства и звукорежиссерской деятельности. Главная задача в работе между звукорежиссером и исполнителем – это взаимопонимание, знание основных программных компонентов и их предназначения.

Специалист по изучению эстрадного искусства Л. Азарова отмечает, что вокалисту следует научиться планировать свою работу, и первое, что необходимо сделать для создания произведения, – это изучить и записать песни. Нужно уметь слышать себя в мониторе, контролировать посыл своего звука в область микрофона, учитывать фактор внутреннего слуха, адекватно анализировать музыкальный материал. Во время записи есть перечень задач, которые должен учесть артист: импровизация, изменение ритма (если это допустимо в фонограмме). Нужно учитывать и особенности записи бэк-вокала, ведь его присутствие придает объем композиции. Это ставит новую задачу перед исполнителем – научиться контролировать свой голос при создании интервалов и аккордов [1, с. 5, 12, 14, 16, 24, 27].

Звукозапись в современной поп-культуре на протяжении истории своего существования находилась в кругу интересов представителей различных наук – эстетики, социологии, культурологии, музыкального искусства, кино, телеиндустрии. В научной литературе сложились два диаметрально противоположных подхода к изучению звукозаписи

в музыке: ученые, придерживающиеся первого подхода, рассматривают звукозапись и технологии в поп-культуре как следствие технического прогресса (Ю. Капустин [5], Г. Коган [8], Г. Орлов [15] и др.). Е. Дуков [2], Н. Корыхалова [11] и другие исследователи классифицируют звукозапись как «художественный феномен» музыкального искусства [16, с. 32]. Благодаря совершенствованию технологий, звукозапись в современной поп-культуре эволюционирует от несовершенной (копия звуковой музыкальной действительности) к эстетически значимой форме, распространенной в сфере музыкального искусства.

Таким образом, можно выделить процессы звукозаписи, представляющей собой художественно-самоценный артефакт, который создается с помощью творческой деятельности композитора, исполнителя, звукорежиссера и звукоинженера и имеет самостоятельную историко-культурную, эстетическую, научную ценность и значимость в музыкальной культуре. Изучение теории вопроса дает основание для уточнения понятия «звукозапись в современном поп-культурном наследии» с точки зрения искусствоведения, трактуя его двояко: как процесс и как результат. Процесс звукозаписи выражается в творческой деятельности композитора, музыканта-исполнителя и звукорежиссера, направленной на создание нового музыкального продукта с помощью технических средств использования – инварианта музыкального произведения. Результат представляет собой фонодокумент, который фиксируется на определенном носителе (грампластинке, магнитной ленте, лазерном диске и т. п.).

Исследование этапа развития звукозаписи в искусстве эстрадного пения является самой значимой отраслью в научном направлении музыкального искусства Украины. Современные системы и технические программы усовершенствовали создание песенного продукта. Вполне вероятным является факт улучшения уровня творчества и качества исполнения солиста, совершенствуется звучание музыкальных композиций, создаваемых в наше время. Популярными становятся различные звуковые эффекты, достичь которых можно исключительно средствами компьютерных программ. Однако только оптимальное сочетание технических средств, высокого мастерства исполнителя и профессионализма звукорежиссера создаст высококачественный продукт. Развитие звукозаписи в эстрадно-исполнительской деятельности в целом ведет к совершенствованию качества нового музыкального творения.

1. Азарова, Л. Г. Вокальное мастерство : метод. рек. по дисциплине «Вокальное мастерство» для иностр. студентов-магистрантов спец. «Музыкальное искусство» специализации «Эстрадный вокал» / Л. Г. Азарова, Е. Е. Старовойтова ; Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Луганск : ЛНУ им. Тараса Шевченко, 2013. – 62 с.

2. Дуков, Е. Грампластинка в музыкальной жизни (социально-культурный аспект функционирования) / Е. Дуков // Рождение звукового образа: художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио / сост. Е. А. Авербах. – М., 1985. – С. 6–22.
3. Жуков, С. Г. Реалити-шоу в социокультурном пространстве массовой культуры : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / С. Г. Жуков. – Краснодар, 2009. – 148 с.
4. Исаева, И. О. Эстрадное пение : экспресс-курс развития вокальных способностей / И. О. Исаева. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 317 с.
5. Капустин, Ю. Массовые средства распространения музыки и некоторые проблемы современного исполнительства / Ю. Капустин // Вопросы теории и эстетики музыки : сб. ст. – Л., 1969. – Вып. 9. – С. 3–17.
6. Коваленко, О. А. Музыкальная звукозапись как феномен культуры : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / О. А. Коваленко. – СПб., 2012. – 228 с.
7. Коваль, Л. М. Проблема становления исполнителя в процессе обучения эстраднему вокалу / Л. М. Коваль // Музыка в информационном пространстве культуры III тысячелетия: проблемы, мнения, перспективы. – Тула, 2009. – Вып. I. – С. 67–74.
8. Коган, Г. Свет и тени грамзаписи / Г. Коган // Сов. музыка. – 1969. – № 5. – С. 63.
9. Козюренко, Ю. И. Звукозапись с микрофона / Ю. И. Козюренко. – М. : Энергия, 1975. – 120 с.
10. Корольков, В. Г. Звукозапись [Электронный ресурс] / В. Г. Корольков // Vseslova. – 2018. – Режим доступа: <http://vseslova.com.ua/word/Звукозапись-37830>. – Дата доступа: 18.06.2017.
11. Корыхалова, Н. Звукозапись и проблемы музыкального исполнительства / Н. Корыхалова // Музыкальное исполнительство : сб. ст. – М., 1973. – Вып. 8. – С. 102–137.
12. Костина, А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А. В. Костина. – Изд 3-е, стер. – М. : КомКнига, 2006. – 350 с.
13. Мозговий, М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / М. П. Мозговий. – Київ, 2007. – 175 с.
14. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа и практика исследования / М. М. Назаров. – 2-е изд., испр. – М. : УРСС, 2002. – 239 с.
15. Орлов, Г. Художественная культура и технический прогресс / Г. Орлов // Вопросы теории и эстетики музыки : сб. ст. – Л., 1969. – Вып. 9. – С. 18–49.
16. Орлова, И. Предпосылки становления грамзаписи / И. Орлова // Рождение звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / сост. Е. А. Авербах – М., 1985. – С. 22–34.
17. Поплавський, М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика / М. М. Поплавський. – Київ : КНУКіМ, 2001. – 560 с.
18. Рева, Ю. А. Творча особистість в умовах масової культури : авториф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ю. А. Рева ; КНУКіМ. – Київ, 2008. – 19 с.
19. Шпінюв, В. А. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напрямку «Звукозапис та аранжування» [Електронний ресурс] / В. А. Шпінюв, Л. А. Дейдиш. – Режим доступа: <http://zpo.uscoz.ua>. – Дата доступа: 12.12.2017.
20. Izaki, R. Mixing Audio. Concepts, Practices and Tools. Second edition / Roey Izaki // Сведение аудио. Концепции, практика и инструменты. – London : Focal Press, 2012. – 2 е изд. + DVD. – 581 с.
21. Huber, D. M. Modern Recording Techniques (7th ed) / D. M. Huber, R. E. Runstein. – Burlington : Corporate Drive, 2010. – 673 с. – (Linacre House ; кн. 978).

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2018 / № 1 (29)

D. Kocherzhuk

**The role and importance of the development
of sound recording in the sphere of vocal and variety art**

The research reveals the potential for the development and influence of sound art on the specificity of the pop genre. The main key concepts that relate to the recording processes of a music performer are analyzed. The author focuses on the introduction of computer music programmes into the activities of the pop vocalist during the period of studio and concert work. The role of audiovisual art in the sphere of musical activity of a singer is fixed.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 07.03.2018.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ