

Оглавление

Введение.....	11
---------------	----

Глава 1. Как вызвать переживания зрителя

Суть профессии звукорежиссера в двух словах.....	15
Начнем с эпизода отравления.....	15
Что слышит убийца?	18
Почему так важны переживания зрителя в кино.....	21

Глава 2. Подготовительный период: начало работы звукорежиссера над фильмом

Три периода фильмопроизводства	23
Режиссерский сценарий	25
Выбор натуры (локаций)	30
Звуковая экспликация	32

Глава 3. «Если вам нужен интересный звук, снимайте для него»

Взлет самолета в фильме А. Митты «Экипаж».....	37
Звук поезда в фильме «Довод».....	40
Новорожденный ребенок и кошки в сериале «Перекресток».....	41
Летающий пепелац в фильме «Кин-дза-дза»	43

Реальные звуки «Звездных войн»	44
Слуховая память — эмоции, повторения и контекст	46

Глава 4. Что не умеет делать микрофон

Эффект коктейльной вечеринки	51
У микрофона нет мозга	54
Звукорежиссер должен уметь делать то, что не умеет микрофон	59
Эхо и реверберация	62
Кто разматывает клубок звуков	69

Глава 5. Съемочный период (production sound)

Первое звено на пути качества, где нет места иллюзиям	73
Кто пишет звук на съемочной площадке	75
Хлопушка и синхронизация.....	77
Кто такой бум-оператор и почему стекла в машинах всегда опущены	83
Как учат бум-операторов.....	85
Плановость в изображении и звуке.....	93
Звукорежиссер площадки.....	95
Кто был первым саунд-дизайнером	101

Глава 6. Черновая и чистовая записи звука

Черновая запись.....	110
Чистовая запись	112
Ошибки, которые меняют кино.	
Эпизод в фильме «Игла».....	114

Ошибки, которые можно легко исправить	117
Закопанный генератор, сорванная съемка, уволенный звукорежиссер.....	118

Глава 7. Запись шумов во время съемочного периода

Запись шумов сразу после дубля	122
Запись шумов, когда все отдыхают.....	125
Атмосферные паузы.....	126
Тот момент, когда не всем нравится то, чем ты занимаешься	136
Запись фоновых шумов во время съемочного периода.....	138
Запись многолюдных сцен	143

Глава 8. Что нужно знать, чтобы писать чистовые актерские реплики

Особенности речи и поведения актеров	151
Голос — это дар, но теперь это не точно	158
Особенности звуковой плановости на монтажных склейках	162

Глава 9. Монтажно-тонировочный период, постпродакшен (postproduction)

Работа звукорежиссеров в монтажно-тонировочном периоде	168
Как сделать интересный звук	172
Библиотеки шумов и музыки.....	175
Машина ЗИС-5 и полтора километра пленки.....	178

Глава 10. Монтаж звука и художественные приемы

Монтаж звука и звуки для монтажа.....	180
Иллюзия правды.....	183
Тишина как средство художественной выразительности.....	188
Истории на берегу реки: что такое диететический звук.....	195
Фоновые звуки как художественный образ.....	199
Фоновые звуки в фильме «Память».....	207

Глава 11. Характер звука относительно изображения

Эмпатический.....	210
Нейтральный.....	211
Иронический.....	212
Символический.....	213
Эффект микки-маусинга.....	215
Контрапункт как новый смысл сцены.....	217

Глава 12. Озвучание — ADR (Automated Dialogue Replacement)

Особенности речевого озвучания.....	222
Для чего нужно речевое озвучание, если была чистовая запись на площадке.....	227
Как выглядит процесс шумового озвучания (запись синхронных шумов) и кто такие фоли.....	229
Для чего нужна запись синхронных шумов, если была чистовая запись.....	232

Что значит звучать синхронно с содержанием.....	233
Дубляж — это тоже озвучание	235

Глава 13. Музыка в фильмах

Работа композитора в фильме	237
Авторская музыка в кино	239
Внутрикадровая и закадровая музыка: два типа экранной реальности	247
Классики о музыке в фильмах	249
Опасности использования «таперской» музыки в кино	252

Глава 14. Компиляция в фильмах

Компиляции Тарантино.....	254
Почему в фильме Робера Брессона звучит месса Моцарта	258
Курьезы компиляции.....	261
Компиляция для фильма «Игла».....	263
Согревающее пламя музыки.....	264

Глава 15. Мысль в кино вынуждена быть технической

Изображение условно, а звук реален	268
Локализация источников звука в эпизоде вертолетной атаки в фильме «Апокалипсис сегодня» ...	275
Место диалога в многоканальной системе воспроизведения.....	278
Эпоха цифровых технологий	280

Цифровые форматы звука 5.1, 6.1, 7.1 и Dolby Atmos 3D	284
Подчеркнутое «с» Сергея Бондарчука и деэссер на киностудии в Ялте	290

Глава 16. Самая главная работа — перезапись фильма

Что такое перезапись	294
Магия сведения	298
Что такое исходные материалы	301

Заключение..... 303

Примечания	304
Список литературы и других источников.....	311
Указатель фильмов.....	317

Введение

Казалось бы, зрители в кино слышат звуки как в обычной жизни, но это не совсем так. Там, на экране, авторы фильма искусственно создают мир со своей географией, героями, сюжетной линией. Вам кажется, что этот экранный мир звучит сам по себе, но эту иллюзию выстраивает звукорежиссер, заставляя зрителя поверить, что он звучит именно так.

Беззвучные миры чаще всего непонятны, неэмоциональны и утомительны. Трудно быть заинтересованным, глядя на молчаливое изображение два часа. Звук оживляет картинку, помогая зрителю более эмоционально воспринимать происходящее на экране.

В кино зритель слышит речь героев, шорохи, скрипы, дыхание, атмосферные шумы и много других всевозможных звуков, имеющих разную фактуру и эмоциональную окраску.

Когда я впервые присутствовала на перезаписи фильма — на этом этапе кинопроизводства различные отдельные звуки сводятся в единую фонограмму под изображение, — я была загипнотизирована работой звукорежиссера. Это было очень давно, когда еще не было цифровых технологий. Звукорежиссер один сидел за огромным пультом в большущем пустом и темном

зале перезаписи. Его руки скользили по панелям пульта, а пальцы неуловимо нажимали, поправляли, двигали и подкручивали регуляторы и кнопки. Я получила возможность наблюдать, как из разрозненных звуков природы, голосов людей, шума машин и музыки создавалась единая звуковая картина фильма. Звукорежиссер репетировал, а я слушала то, что получалось. Эмоциональное содержание звуковой картины неуловимо менялось с каждым репетиционным прогоном. Это было удивительно.

Звукорежиссер создает звуковой мир фильма не в один момент. Иногда это занимает недели, месяцы, иногда год, а порой несколько лет, прежде чем первичные звуковые фонограммы будут записаны, синтезированы, обработаны, смонтированы, и только потом попадут на перезапись.

Звук в кино является не только одним из способов восприятия фильма, но и самым важным техническим аспектом кинопоказа. Вы удивлены? Если, к примеру, операторские ошибки можно списать на смелое художественное решение или на специфическую стилистику, то плохой звук прямо указывает на непрофессионализм кинематографистов в целом. Раньше зрители в кинотеатрах кричали: «Сапожник!» — когда рвалась пленка и останавливался просмотр. Сейчас зрители в зале тоже умеют показать свое недовольство, толкая друг друга в бок и переспрашивая: «А что, что это он сейчас сказал? Плохо слышно!» И все! Фильм пропал! Зрители отвлеклись и потеряли интерес.

Сложно представить себе хороший фильм с плохим, в техническом смысле, звуком. Плохой звук, если не испортит фильм окончательно, то по меньшей мере отвлекает внимание зрителя от происходящего на экране и станет источником раздражения.

Зрителю кажется вполне естественным, что он четко слышит слова героев, испытывает эмоции, ощущает страх, напряжение или сочувствие. Он погружен в искусственно созданный экранный мир, как в реальный. Зритель не догадывается, что если в том или ином эпизоде убрать звук, то трагедийность или напряженность эпизода исчезнет вместе с ним.

Исчезнут звуки — исчезнут зрительские эмоции.

В этой книге я проведу вас по всем этапам кинопроизводства и позициям, на которых работает звукорежиссер, расскажу, чем он занят и какими приемами пользуется, чтобы вызвать эмоциональный отклик зрителя.

Глава 1

Как вызвать переживания зрителя

Суть профессии звукорежиссера в двух словах

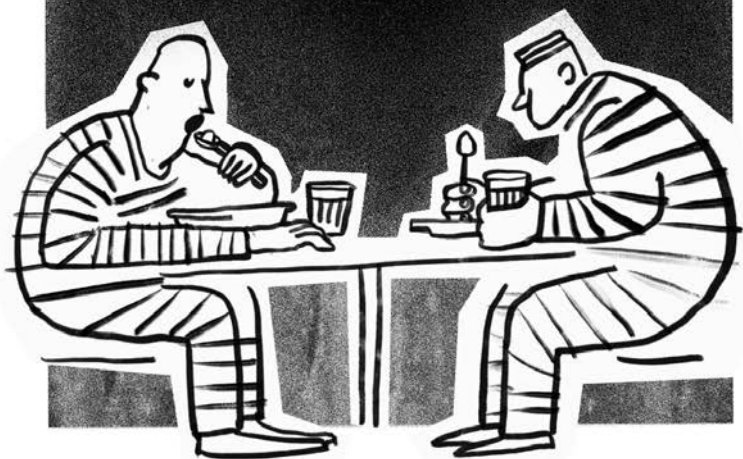
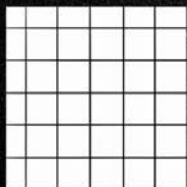
Именно звукорежиссер решает, что будет слышать зритель в каждый момент фильма. Наша жизнь переполнена всевозможными звуками, и именно звукорежиссер выбирает из них нужные и значимые для экранного мира. А если он не находит нужных ему звуков в природе, то создает их сам.

От того, какие звуки нам дают услышать в каждом эпизоде фильма, зависят наши эмоции: сочувствие, страх, радость или душевная боль. А самое главное — выбранные звуки всегда подчеркивают основную идею режиссера, автора фильма.

Давайте же выясним, как звукорежиссер заставляет нас услышать то, что он хочет.

Начнем с эпизода отравления

Представим себе жуткую картину. В тюремной камере сидят два преступника. Не будем рассказывать весь предыдущий криминальный сюжет, но одному преступнику

приказали отравить другого. Отказаться невозможно. Личной вражды между ними нет, да и убийцами эти два человека никогда не были. Но одному выдали смертельный яд, который он должен незаметно подсыпать другому и стать убийцей. И он его подсыпает. Начинается обед.

Мы смотрим на экран и видим тюремную камеру — маленькое закрытое помещение с крохотным зарешеченным окном под потолком. Два человека сидят лицом к лицу, один напротив другого.

Если не знать, что один персонаж убивает другого, то картина выглядит довольно мирно. Всю эту «мирную» картину создали сценарист, режиссер, оператор, художники-постановщики, осветители и другие специалисты. И все это на виду, на первом плане, это все очевидно, тем более если знать предысторию.

Но что же особенного в этом эпизоде сможет сделать звукорежиссер? Он сможет передать животный страх убийцы!

Что мы можем слышать в тюремной камере? Возможно, пара голубей с воркованием суетится на крошечном подоконнике тюремного окна. А может, через дверь камеры пробивается неясный шум из коридора. Возможно, слышно звяканье посуды и чей-то надрывный кашель издалека, с улицы. Шуршит при движении одежда наших персонажей, и чиркают ботинки по каменному полу камеры под столом, когда они передвигают ноги. Если не знать, что один персонаж убивает другого, то сцена обеда выглядит мирно.

Но это — сцена убийства. Один человек убивает другого. И смотрит на это. И ему страшно. Он в неволе, он не может выбирать, ему приказали — и он убивает, чтобы выжить.

Что слышит убийца?

Как вы думаете, что слышит убийца? Разумеется, он старается вести себя как обычно, чтобы не выдать своего волнения. Как же в такой ситуации дать понять зрителю, какой ужас испытывает наш герой? На чем он может быть сосредоточен? Ну не на ворковании же голубей, в самом деле.

Скорее всего, он слышит каждый глоток своей жертвы. Помните себя в детстве, когда вас что-то сильно пугало в темноте? Ощущение, когда все тело вибрирует, сердце барабанит, в голове звенит, а ноги становятся ватными. Ты весь превращаешься в слух и максимально напряженно вслушиваешься в темноту, пытаешься различить звук, который может указать, где прячется это что-то пугающее. Вот так и наш герой максимально напряженно вслушивается в звуки поглощения отравы. Он буквально всем телом слышит, как сосед зачерпывает ложкой отравленную кашу и глотает ее, приближая свою смерть. Только звуки глотков и стук ложки и будет слышать зритель вместе с персонажем сцены. Звукорежиссер уберет из звукоряда мирное воркование голубей и фоновые шумы коридора тюрьмы. Он оставит главные звуки, которые вовлекут зрителя в ожидание

неминуемой смерти. Он их подчеркнет, сделает более значимыми, слышимыми и страшными.

Режиссер показывает зрителю напряженное лицо убийцы. А вдруг яд не подействует? А вдруг сокамерник не сделает следующий глоток? Не изменился ли вкус еды от порции яда? Это вам не нож какой-нибудь, с ним ситуация более контролируемая. Это яд, который может быть замечен в еде, и тогда убийца легко превратится в жертву. Зрителю любопытно, страшно и жалко главного героя.

Вот и началась история, и зритель в напряжении ждет продолжения, не замечая, что голуби не воркуют и ботинки не чиркают и что сам он уже слышит только глотки и стук ложки.

Теперь зрителя окружает та звуковая картина, которую создал звукорежиссер. Это он записал и звяканье ложки о край металлической миски, и стук ботинок, и фоновый шум тюрьмы, и еще много всего, что звучало на съемочной площадке, но в фильме использовал только те фактуры звука, которые формируют образ страха отравителя. То, что слышали члены съемочной группы во время записи сцены, и то, что слышит зритель фильма, не всегда одно и то же. Звук в фильме точнее, он выполняет свою особую роль и звучит эмоциональнее, потому что ему придают определенный характер, оперируя профессиональными приемами и инструментами.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru