

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения

**ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ДОРОГА
ДО ЛУНЫ»**

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе
по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Идентификационный код ВКР:

Екатеринбург 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:
Заведующая кафедрой МКТ
_____ Л.В. Кордюкова
« ___ » _____ 2018 г.

**ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ДОРОГА
ДО ЛУНЫ»**

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе
по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Исполнитель:

Студентка группы ЗР-513

М.П. Беларева

Руководитель:

ст. преподаватель
кафедры МКТ

В.В. Келлер

Нормоконтроль:

ст. преподаватель
кафедры МКТ

Н.С. Никонова

Екатеринбург 2018

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа представляет собой звуковое решение аудиовизуального произведения «Дорога до Луны» продолжительностью 18 минут, выполненное в виде оригинала фонограммы, совмещенного с изображением, на лазерном носителе в формате DVD. К основному диску прилагается также пояснительная записка на 17 страницах, в которой содержится 3 рисунка, 10 источников литературы, а также 1 приложение на 2 страницах и звуковая библиотека оригинальных шумовых и музыкальных записей на 2 дисках в формате DVD.

Ключевые слова: АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ, ЗВУКОРЕЖИССЕРСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ, ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД, МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД.

Объекты исследования: синопсис будущего аудиовизуального произведения.

Предмет исследования: процесс создания звукового решения документального фильма.

Цель выпускной квалификационной работы - создание оригинала фонограммы аудиовизуального произведения, совмещенного с изображением на одном носителе.

Основные задачи:

- 1) анализ драматургии;
- 2) изучение особенностей записи фонограммы документального фильма;
- 3) выбор необходимого оборудования, аппаратуры и аксессуаров, разработка музыкального (эмоционального) ряда;
- 4) запись чистой фонограммы во время съемок;
- 5) осуществление вертикального звукового монтажа;
- 6) оформление пояснительной записки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
1.1. Анализ драматургического замысла.....	5
1.2. Звукорежиссерская экспликация.....	6
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	7
2.1. Выбор оборудования.....	7
2.2. Микшерский паспорт.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15
Приложение.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Документальный фильм «Дорога до Луны» расскажет о екатеринбургской рок-группе «Курара». Режиссер фильма – студент РГППУ Иван Пономарев является так же и автором сценария. По его замыслу фильм не будет классической документальной историей. Автор хочет выяснить, достаточно ли группа делает, чтобы о них узнала вся страна, или есть музыканты, для которых важно не количество аудитории, а ее качество? Это кино про музыкантов, которым не нужна популярность. Они просто занимаются тем, что им нравится, и не ждут ничего взамен. Целевая аудитория фильма это любители творчества «Курары» и те, кто хочет посмотреть, как делается их музыка.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что уральская рок-музыка является уникальным культурным явлением, интерес и внимание общественности к которому постоянно растет. Группа «Курара» за почти пятнадцать лет своего существования стала одним из символов Урала в музыкальной сфере и имеет большое значение для любителей инди-музыки и уральского рока. Однако, несмотря на такую известность, музыканты «Курары» не очень публичные люди, они не любят давать интервью и не часто появляются на телевидении или в кино. Этот фильм является первым документальным проектом о группе и будет интересен как поклонникам «Курары», так и всем, кто интересуется музыкой – уральской и не только.

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе является синопсис будущего аудиовизуального произведения. На его основе необходимо разработать звуковое решение, соответствующее замыслу и видению режиссера.

Предмет исследования: процесс создания звукового решения документального фильма.

Цель работы: звуковое решение фильма «Дорога до Луны» и создание оригинала фонограммы данного произведения.

Цель работы определяет ее **задачи**:

- 1) проанализировать драматургию произведения и продумать звуковое оформление, раскрывающие идею фильма;
- 2) составить звукорежиссерскую экспликацию;
- 3) произвести подбор оборудования и осуществить запись;
- 4) осуществить вертикальный монтаж и перезапись фильма.

1. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. АНАЛИЗ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА

Жанр этого фильма – портрет, но не в привычном смысле. Целью режиссера не является рассказ истории становления группы «Курара» или максимально достоверное описание жизни музыкантов. Фильм не имеет какой-то основной линии повествования, это скорее фильм-наблюдение. Хотя он и строится на сценарии и имеющемся у режиссера видении готового произведения, главными являются герои и их творческий процесс. Фильм состоит из бесед с музыкантами и наблюдения за тем, как создаются их песни. Акцент делается именно на запечатление творческого процесса в репетиционной студии и на концертных площадках.

Также режиссеру важно запечатлеть, как принимают группу слушатели. Например, моменты, когда после концертов к вокалисту группы Олегу Ягодину подбегают с благодарностями и просьбой фотографироваться поклонницы. Многие слушатели любят «Курару» именно за тексты, сочиненные Олегом. Режиссер стремится к тому, чтобы зрители услышали в песнях новые, не замеченные ранее, смыслы.

С другой стороны, фильм – это попытка узнать, почему одни музыкальные группы достигают успеха, попадают на радио и телевидение, а другие, настолько же талантливые – нет.

1.2. ЗВУКОРЕЖИССЕРСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ

Речь. Режиссер фильма ставит перед собой цель показать группу с новой для зрителя стороны, используя для этого интервью. Поэтому речь несет на себе основную смысловую нагрузку и занимает в фильме главное место. Поскольку специфика документального кино предполагает запись синхронной фонограммы, будет важно сразу записать речь максимально качественно. В процессе обработки будет произведена дополнительная чистка фонограммы от посторонних шумов, эквалазация и нормализация, если герои говорят с разной интенсивностью. Также может быть добавлена небольшая реверберация для придания объема записи с петличного микрофона.

Музыка. Музыка наравне с речью является важной составляющей звуковой картины, поскольку это фильм о музыкантах. Режиссер делает акцент на создании музыки и смыслах, который авторы вкладывают в свои песни. На концертах и репетициях группы песни будут записаны с микшерского пульта и на портативный рекордер со встроенным микрофоном. Это позволит добиться качественного и чистого, но при этом объемного звучания с «эффектом присутствия».

Главной песней фильма можно назвать композицию «Так оно и будет». Ее студийная запись, вместе с динамичными кадрами из жизни группы, является завершающей частью фильма.

Кроме песен группы «Курара» в фильме будут использованы эмбиентные композиции для создания настроения и в качестве фоновой музыки к интервью.

Шумы. Поскольку главной звуковой составляющей фильма является речь, излишняя наполненность шумами помешает восприятию информации и отвлечет внимание зрителя от героев. Все они во время интервью находятся в закрытых тихих помещениях, некоторые даже в шумоизолированной студии звукозаписи. Запись дополнительных фоновых или синхронных шумов не требуется. Присутствующие на записях интервью шумы должны быть вырезаны или приглушены.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Для звукозаписи на съемках документального фильма необходимо перемещаться вслед за героями, не вторгаясь громоздким оборудованием в их личное пространство и в границы кадра. Кроме того, важно качество записываемого звука, так как перезаписать его возможности не будет. Для выполнения этих задач был выбран портативный рекордер Zoom H6. Он оборудован сменными микрофонными капсулями разного типа.

Рисунок 1. – Портативный рекордер Zoom H6

Технические характеристики

- X/Y микрофон XYN-6:
 - тип микрофона – направленный X/Y с изменяемым углом захвата 90/120°;
 - чувствительность – -42 дБ, 1 Гц на 1 Па.
- Mid-Side микрофон MSH-6:
 - тип микрофона – направленный и двунаправленный;

– чувствительность – -37 дБ, 1 Гц на 1 Па (направленный), -39 дБ, 1 Гц на 1 Па (двунаправленный).

- Входы:

- комбо-джек XLR/TRS;

- фантомное питание +12В/+24В/+48В может быть включено независимо для каждого из входов.

- Выходы:

- Line Out Разъем: 1/8-дюймовый стерео мини-джек;

- Phone Out Разъем: 1/8-дюймовый стерео мини-джек;

- встроенный динамик 400 мВт/8 Ом, моно.

- Форматы записи:

- WAV – частота сэмпирования 44,1/48/96 кГц, битрейт 16/24 (Моно/Сtereo, BWF-совместимый), 8 дорожек записи одновременно.

- MP3 – частота сэмпирования: 44,1 кГц, 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, две дорожки записи одновременно.

- Полноцветный 2-дюймовый ЖК-дисплей (320 x 240 пикс.).

- Питание от четырех батареек типа AA, сетевого адаптера AD-17, или от USB.

Звукозапись на концертах и репетициях проводилась с микрофонным капсюлем X/Y, позволяющем захватывать весь окружающий звук в стерео. При съемках интервью использовался капсюль Mid-Side и петличный микрофон ME 4 с беспроводной радиосистемой SENNHEISER EW 122 G3. Данный микрофон имеет кардиоидную направленность, благодаря чему эффективно борется с посторонним фоновым шумом, а радиосистема позволяет размещать микрофон на героях, находящихся далеко от камеры и рекордера.

Рисунок 2. – Беспроводная радиосистема SENNHEISER EW 122 G3 с петличным микрофоном ME 4

Технические характеристики:

- прочные металлические корпуса приёмника и передатчика;
- управляемая схема для защиты от РЧ-помех;
- функция автоматического сканирования для поиска свободного канала;
- расширенный диапазон воспроизводимых частот;
- расширенный диапазон чувствительности;
- синхронизация передатчиков через ИК-интерфейс;
- расширенная система частотных банков (по 12 частот в каждом);
- удобное меню управления с подуровнями;
- графические дисплеи с подсветкой;
- функция Auto-Lock помогает избежать случайных изменений настроек;
- 4-сегментные индикаторы разрядки батарей на приёмнике и передатчике.

Для мониторинга звука в процессе записи и монтажа использовались наушники AKG K240 Studio. Эти головные мониторы воспроизводят звук, не приукрашивая его, и не пропускают посторонние звуки извне, что позволяет

оценить реальное качество записи и обработки. Наушники сконструированы специально для продолжительной работы в них, поэтому удобно сидят на голове и не вызывают дискомфорта.

Рисунок 3. – Головные мониторы AKG K240 Studio

Технические характеристики:

- частотный диапазон – 15-25000 Гц;
- импеданс – 55 Ом;
- чувствительность – 101 дБ/мВт;
- съемный кабель из бескислородной меди;
- позолоченные разъем 3,5 мм и переходник на 6,3 мм.

Монтаж звука производился в Steinberg Nuendo – профессиональной рабочей станции для аудио (Digital Audio Workstation – англ.) Она имеет возможности работы с аудиофайлами различных форматов. Отличается от другой популярной линии программных продуктов – Steinberg Cubase – тем, что Nuendo создана не только для музыкантов. Эта программа позволяет озвучивать фильмы, телевизионные программы, рекламные ролики и прочую

видеопroduкцию. Программа позволяет производить различные операции с файлами: запись, воспроизведение, импорт, сохранение, редактирование, применение обработки (реверберация, эквализация, компрессия и др.). В настоящее время использование подобных рабочих станций стало незаменимым при работе со звуком.

2.2 МИКСЕРСКИЙ ПАСПОРТ

Речь

Трек №1 – «Юрий»

Время с 00:00:29:09 по 00:05:23:19.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -2дБ.,
минимальный – -60,5дБ.

Трек №2 – «Александр»

Время с 00:03:23:16 по 00:11:00:05.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -5,2дБ.,
минимальный – -62,8дБ.

Трек №3 – «Олег»

Время с 00:02:04:19 по 00:11:34:13.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -4,5дБ.,
минимальный – -63дБ.

Трек №4 – «Иван»

Время с 00:00:26:18 по 00:09:56:02.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -8,9дБ.,
минимальный – -61,1дБ.

Музыка

Трек №5 – «Февраль Демо»

Время с 00:05:21:22 по 00:06:50:21.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -4,4дБ.,
минимальный – -65дБ.

Трек №6 – «Репетиция»

Время с 00:09:44:08 по 00:11:44:06.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -4,1дБ.,
минимальный – -49,8дБ.

Трек №7 – «Так оно и будет»

Время с 00:11:41:20 по 00:17:24:17.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -10дБ.,
минимальный – -89,4дБ.

Трек №8 – «Фон1»

Время с 00:00:00:00 по 00:09:49:24.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -3,7дБ.,
минимальный – -82,7дБ.

Трек №9 – «Фон2»

Время с 00:00:00:00 по 00:09:49:24.

Параметры автоматизации: уровень максимальный – -3,6дБ.,
минимальный – -86,8дБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участие в создании фильма «Дорога до Луны» было моим первым серьезным опытом работы с документальным проектом. К сожалению, полученным результатом я недостаточно довольна. Во-первых, мне бы хотелось немного изменить монтаж визуального ряда. На мой взгляд, разные планы слишком часто сменяют друг друга и не вполне связаны. Из-за этого создается ощущение клиповости, но при этом все в целом выглядит затянуто. В моём распоряжении нет исходного видеоматериала, поэтому переделать монтаж полностью не представляется возможным. Кроме того, я понимаю, что у меня нет достаточного опыта для такой работы. Так что я с уважением отношусь к визуальным решениям режиссера и оператора.

Во-вторых, с точки зрения звукорежиссуры была проведена немалая работа в плане понимания важности подготовки к съемке. Из-за неопытности мной были допущены ошибки, которые пришлось исправлять или вырезать при монтаже.

В целом все задачи, поставленные в начале работы, были выполнены: звуковое оформление продумано в соответствии с идеей фильма; составлена звукорежиссерская экспликация; выбрано подходящее оборудование и проведена звукозапись; звуковая фонограмма смонтирована и совмещена с видеорядом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Медынский С. Е.* Синхронная съемка в документальном фильме [Текст] / Медынский С. Е. – М.: ВГИК, 1985. – 64 с.
2. *Алдошина И., Приттс Р.* Музыкальная акустика [Текст] / Алдошина И., Приттс Р. – СПб.: Композитор, 2006. – 720 с.
3. *Вендров М.И.* Звук в телевизионной программе [Текст] / Вендров М.И. – Л.: ЛГИТМиК, 1988. – 55 с.
4. *Воскресенская И.Н.* Звуковое решение фильме [Текст] – М.: Искусство, 1978. – 126 с.
5. *Динов В.,* Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Текст] – СПб., Планета музыки, 2012. – 490 с.
6. *Митта А.* Кино между адом и раем [Текст] / Митта А. – М. : Зебра Е, 2012. – 496 с.
7. *Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В.,* Звукозапись на компьютере [Текст] / Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В., – СПб.: БВХ – Петербург, 2010. – 816 с.
8. *Севашко А.В.* Звукорежиссура и запись фонограмм [Текст] / Севашко А.В – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.
9. *Трахтенберг Л.С.* Мастерство звукооператора [Текст] / Трахтенберг Л.С. М.: Искусство, 1972. – 95 с.
10. *Уайатт Х., Эмиес Т.* Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приёмами [Текст] / Уайатт Х., Эмиес Т. Пер. с англ. П.В. Смоляковой под ред. А.К. Чудинова. Учебник. – М.: ГИТР, 2006 – 272 с.

Синоopsis документального фильма «Дорога до Луны»

Группа «Курара» не может не привлечь к себе внимание любого человека, который хоть немного слушает инди-музыку в Екатеринбурге. Это энергия, поэтические и очень личные тексты, которые пишет один человек – Олег Ягодин, эксцентричный, на первый взгляд, солист группы. Он является главным актером известного на весь мир «Коляда-театра». Кроме него на сцене Юрий Облеухлов: тучный гитарист в очках, который является центром музыкальных идей в группе. Именно он придумывает все причудливые гитарные риффы группы, хоть и признается в интервью, что в их коллективе работает «общий разум».

Группа «Курара» отличается от бесконечного количества других инди-коллективов тем, что они не идут на компромисс: ни в написании музыки, ни в собственном медийном продвижении. Этим они и не похожи на других. В то время, как молодые коллективы стараются сочинять музыку на английском языке или попадать в тренды для расширения аудитории.

Аналогов этой группы нет, потому что, по их словам, они берут все самое лучшее от самых лучших музыкальных коллективов, начиная с пятидесятых годов до современности. Как меломаны, они в первую очередь стараются, чтобы их музыка нравилась им самим.

В центре истории – два этих героя, которые абсолютно не похожи друг на друга, но в то же время представляют собой отличный и единый идейный центр, из которого и произрастает «Курара». Когда впервые видишь группу на сцене, возникает недоумение, почему на сцене не двадцатилетние парни в модной одежде, а состоявшиеся люди с женами и детьми, которым чуть больше сорока. Это смотрится очень необычно и возникают вопросы, на которых и строится история.

Этот фильм – серия бесед с каждым из участников, на которых мы говорим о том, как они пришли к музыке, и нет ли у них мыслей уйти со сцены, пока их еще любят. Потому что, когда им будет по пятьдесят, это будет уже не так интересно и забавно. Герои фильма стараются скрыть свои переживания по этому поводу и парируют тем, что они «просто получают удовольствие на сцене». Фильм рассказывает о том, почему коллективы вроде них, которых общепризнанно любят, не находят места в радиоэфире и на телевидении. Дело в том, что их музыка слишком «мрачная»? Или в том, что они намеренно отсекают от себя людей и не стремятся к роскоши и большим стадионам?

Группа «Курара» – завораживает, их нельзя назвать заурядными, потому что их музыка отправляет нас в воображение и во многих песнях мы испытываем те же переживания, что и лирический герой, созданный Олегом Ягодиным. Подводя итог всего этого – почему «Курара» не достигла популярности за столько лет? В нашей стране огромное количество слушателей инди-музыки, но до них не доходит информация об этом коллективе.