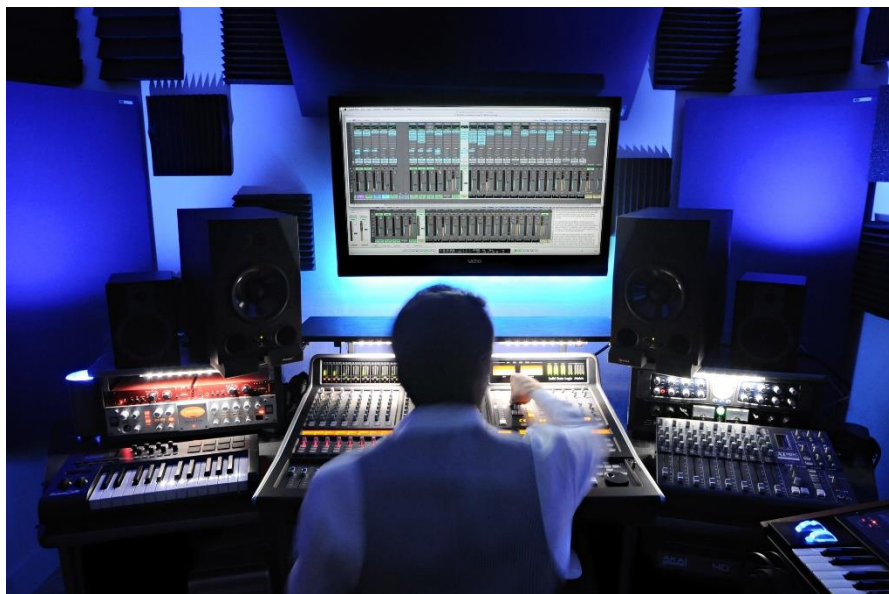

**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН «РАЙОННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**«СООТНОШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА В ЗВУКОЗАПИСИ»**

ст. Северская, 2024 г.

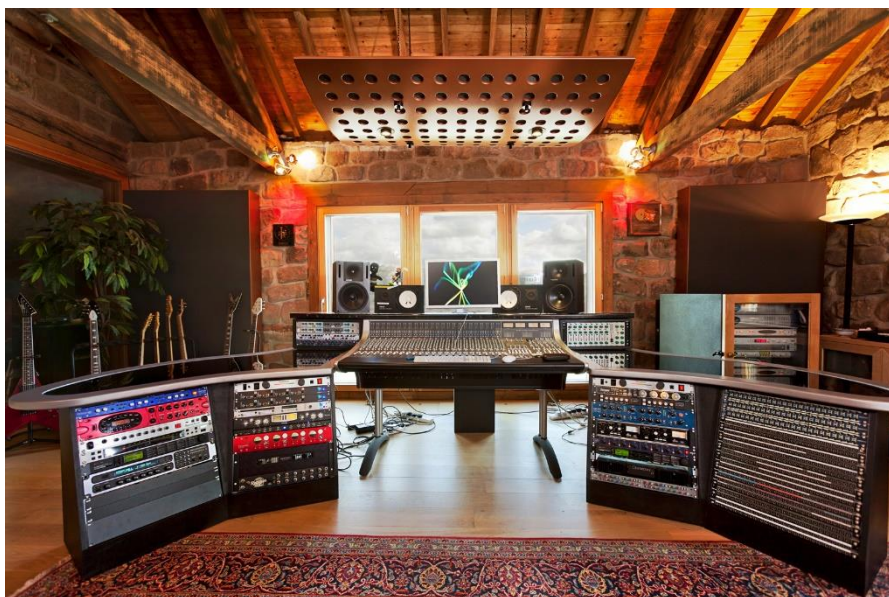
СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Подготовка к записи	5
Запись барабанов	8
Запись гармонических инструментов	10
Запись мелодических инструментов	11
Запись вокала	13

ВВЕДЕНИЕ

Звукорежиссер — сложносоставная профессия. Она включает в себя самые разнообразные знания, лежащие на стыке технической и музыкальной областей, а также навыки, касающиеся человеческого общения, психологических аспектов работы с музыкантами.

Основное отличие отечественного звукорежиссера от западного в том, что в России очень часто человек, сидящий за пультом, совмещает функции инженера или звукорежиссера записи (recording engineer, tracking engineer), звукорежиссера сведения (mixing engineer) и саунд-продюсера (sound producer). Если рассмотреть подробнее зону ответственности каждого из этих специалистов, то можно сказать следующее: инженер записи должен качественно и по возможности комфортно для всех участников процесса записать первичный материал в соответствии с поставленными задачами; звукорежиссер сведения должен профессионально свести подготовленный материал. Остается саунд-продюсер, который должен быть своего рода ключом к конечному результату: в его воображении с самого начала присутствует финальная звуковая картина, к которой и будет стремиться наша команда профессионалов.

Роль музыкантов очень важна в совместной работе над материалом. Здесь главную роль играет готовность, а главное, способность участников коллектива принимать участие в создании звукового облика песни или альбома в целом. Для этого, безусловно, нужен опыт студийной работы, понимание технических и художественных аспектов процесса записи и сведения, и, конечно, развитый музыкальный вкус и широкий кругозор.

Те же качества нужны и звукорежиссеру, который приступает к совместной работе с музыкантами, ведь в процессе он становится таким же полноправным членом коллектива. Мой опыт подсказывает, что звукорежиссеры, которые смогли перерасти уровень демо-записей, принимают активное участие в работе над материалом уже на стадии записи. Ошибки на этом этапе не исправить потом, в этом случае всем приходится "довольствоваться малым" и работать потом с тем, что есть. Не стоит обольщаться мыслью: "это еще несведенный материал" – то, что не звучит при записи, не будет звучать и при сведении. В этом случае на стадии финального микса придется заниматься не творчеством, а "спасением" материала, "выруливая" среди ошибок и недоработок. Чтобы во всеоружии приступить к процессу и уверенно чувствовать себя на своем месте, подготовимся к записи.

ПОДГОТОВКА К ЗАПИСИ

Песня в студии обретает новую жизнь, к этому надо быть готовыми. Это касается всего, в первую очередь фактуры, т.е. аранжировки. То, что звучит на концерте, всегда будет восприниматься мощнее и "круче", чем то, что играется в студии: ведь здесь нет

восторженной толпы, сумасшедшей громкости порталов и звуковой мешанины на сцене. Каждый из музыкантов, наконец, четко и ясно слышит, что за партию он играет.

Звукорежиссер должен хорошо представлять себе звучание группы, ее музыкальный потенциал в целом и каждого из музыкантов в отдельности. Хорошо, если есть возможность в течение какого-то времени посещать концерты и репетиции коллектива, чтобы видеть процесс развития команды в динамике. Это поможет звукорежиссеру сделать выводы о концертном звучании группы – ведь зачастую это то, что слушатели ожидают от музыкального продукта. Отсюда вытекает

и следующий важный момент – понять, что именно музыканты (или лидер коллектива) хотят от музыкального продукта. Будет ли его звучание приближено к концертному звучанию группы, или наоборот, музыканты хотят использовать преимущества студии и создать максимально рафинированный звук. Все это важно при выборе технологии записи и методов работы с материалом.

После того, как мы определились с основной звуковой концепцией, стоит всем вместе собраться на репетиции и определить количество и состав песен для альбома. Хорошо иметь про запас одну-две песни на случай непредвиденных обстоятельств. Может

случиться так, что какая-то песня в процессе работы выпадет из контекста, или покажется более слабой в ряду остальных – всегда хорошо, когда есть выбор, – от нее можно будет отказаться в пользу другой, а не притягивать насильно к остальным. Также на финальной репетиции перед началом работы над альбомом окончательно проверяются все темпы песен, уточняется аранжировка, удобство тональности для вокалиста и прочие детали.

ЗАПИСЬ БАРАБАНОВ

Начать работу можно традиционно с записи барабанов. С методом записи мы определились уже заранее – это может быть запись "живых" барабанов с минимальным монтажом (ориентируемся на целые дубли), либо запись с максимальной редакцией. Во втором случае предполагается тщательный монтаж, поэтому нужно записать максимальное количество материала, который пригодится в дальнейшем: несколько видов ритмического рисунка, различные брейки, отдельные удары разных составляющих частей ударной установки.

Основной состав музыкантов собирается в студии, происходит настройка микрофонов. Отмечу такой важный момент, как совместная игра всех членов коллектива (по возможности): вокалист поет, клавиши,

саксофон, гитара – все играют. Это важно для сохранения у всех музыкантов ощущения ансамблевой игры, эмоциональной отдачи друг от друга.

Вокалист также должен стараться исполнять свою партию максимально эмоционально, наполняя смыслом все происходящее в студии. Если в песне встречаются инструментальные соло, надо посоветовать музыкантам играть с полной отдачей, как на концерте, не пропускать эти места и не играть вяло какое-то "заполнение пространства". Это расслабит остальных и снизит общий тонус участников коллектива. Задача звукорежиссера на данном этапе –

создать максимально комфортную обстановку в студии для совместного музицирования, удобный баланс в наушниках для каждого музыканта или групп музыкантов.

Итак, мы играем все вместе, можем даже писать всех участников коллектива, но набело записываем, к примеру, только барабаны и бас. В этом случае при воспроизведении отключаем все мешающие партии (можно, например, тихо оставить только какой-нибудь гармонический инструмент – клавиши или гитару), и очень внимательно прослушиваем бас с барабанами. Важно понять, получается ли ритмический фундамент для всей последующей аранжировки, связываются ли между собой метроритмические ощущения басиста и барабанщика, нет ли ошибок и технически слабых мест. В случае если мы ориентируемся на целый удачный дубль, отметить его можно уже на записи. На следующий день в начале смены можно будет прослушать его, исправить какие-то ошибки, доделать необходимый монтаж и продолжить работу.

ЗАПИСЬ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

На этапе записи гармонических инструментов (клавишные партии, гитара) структура музыкального произведения начинает оформляться. Здесь отметим несколько моментов: важно четко понимать стилистическое направление песни, от этого зависит, "пойдет" ли та или иная партия данной аранжировке.

Помощью звукорежиссеру в этом вопросе будет его хороший вкус и знание музыки.

Следующий важный момент — это четкое функциональное понимание роли каждой записываемой партии, ответ на вопрос, что она делает. Треки, прописываемые "для количества", дескать, "на сведении разберемся", приводят к звуковой мешанине, из которой не так-то просто выпутаться. Кроме четкого разделения функций музыкальных партий, нужно следить и за их ритмическим соотношением и взаимодействием. Метро-ритмическую вертикаль произведения создает переплетение ритмических рисунков различных инструментов. Стоит обратить на это внимание, и сразу станет понятно, что в аранжировке мешает, а что "работает". Здесь у звукорежиссера и появляется уникальная возможность повлиять на структуру песни и общее звучание определяющим образом.

ЗАПИСЬ МЕЛОДИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Когда сформирована основная канва музыкального произведения, наступает черед мелодических инструментов: это могут быть "пачки" духовых, струнный квартет, другие сольные инструменты. Важно обеспечить правильный и удобный баланс для солиста, чтобы он чувствовал себя внутри коллектива.

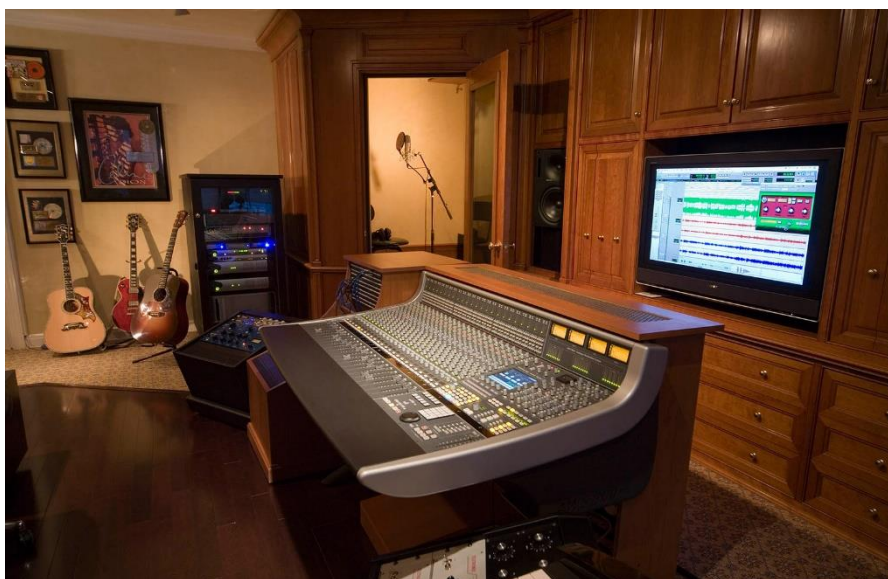
Для начала музыканту можно предложить прослушать всю песню целиком и в нужном месте сыграть свое соло в порядке репетиции. Очень часто этот дубль оказывается лучшим, так как солист ощущает свой "квадрат" не вырванным из контекста, а логическим продолжением общего движения. Условно говоря, сочетание ритмогармонических и мелодических линий строит форму произведения, его горизонталь. Фактура не должна быть перегружена мелодическими линиями; не следует выдавать их все с самого начала, а также злоупотреблять повторениями удачно придуманных мотивов.

Если проанализировать аранжировку песни на предмет ее мелодической наполненности, каких-то ошибок можно избежать уже при записи. Особое внимание стоит обратить на логику развития формы: как правило, слои фактуры добавляются постепенно по нарастающей, к концу песни достигая своего пика. Если форма позволяет, перед кульминацией может быть так называемое "снятие" – "тихая кульминация", дающая отдых перед финалом. Очень часто именно нелогичное появление отдельных партий в общей аранжировке не позволяет сложиться форме, а песне – зазвучать. Поэтому всем вместе нужно добиваться убедительного развития произведения, как в отношении музыкального материала, так и фактуры.

ЗАПИСЬ ВОКАЛА

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Вокалист записывает свою партию в уже полностью или практически полностью доделанную аранжировку. Все в ней должно звучать в максимально приближенном к финальному миксу виде. Тогда у вокалиста складывается полная картина, он может прочувствовать музыкальное произведение во всей его полноте и глубине, в процессе работы над своей партией взаимодействовать с остальной фактурой (музыкально и эмоционально).

Наиболее важным моментом в работе с вокалистом является выбор подходящего для него метода записи. Можно писать целыми дублями без остановок, чтобы не сбивать эмоциональный настрой, после монтировать из того, что есть. Можно, напротив, добиваться идеального результата фраза за фразой, работая максимально подробно над каждым словом и даже слогом, и монтировать в процессе. Методы работы индивидуальны так же, как и вокалисты – главное, в процессе не потерять музыку.

Конечно, хорошо, когда звукорежиссер и музыканты мыслят в одном направлении, но, если этого не происходит, надо постараться обсудить каждую конкретную партию и найти общий язык.

**Методические рекомендации подготовил:
заведующий отделом народного творчества и
культурно-досуговой деятельности
муниципального бюджетного учреждения
культуры муниципального образования
Северский район «Районный организационно-
методический центр» - Харченко Р.И.**