Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества»

«Музыкальное оформление спектакля»

Методическая разработка

Составитель: Лыткин Евгений Валерьевич,

методист

г. Лесной

2024 г.

В театральной практике отношение к музыке как к элементу «оформления», «сопровождения» становится все более редким. Театр все чаще руководствуется идеей глубокого синтеза искусства, в котором музыка в спек­такле присутствовала бы не в примитивном, иллюстративном виде, а в многообразии всех свойств и возмож­ностей.

Несмотря на то, что в драматическом театре музыка не является основным выразительным средством, ее роль в сценическом воплощении основной идеи может быть очень большой. Как известно, музыка оказывает сильное воздействие на эмоции человека, и, если она органически сливается с внутренним содержанием пьесы, то способствует более яркому раскрытию идеи постановки. Важным становится создание определенной музыкальной среды, в которой протекает действие музыкальной композиции спектакля как целого.

Музыка в спектакле может:

1. создать необходимую для конкретного сценического действия атмосферу;
2. сделать акцент на важных сценах, предупредить зрителя о значительности события, или подвести какой-либо итог произошедшей сцены;
3. дать зрителю четкое представление о месте, времени и других предлагаемых обстоятельствах;
4. сделать акцент на душевное состояние персонажа, или подчеркнуть какую-либо его характерную особенность.

Обычно музыка вводится в спектакль фрагментами, иногда в одной сцене может встретиться музыка абсолютно разных жанров, которые, на первый взгляд, вообще «не монтируются» между собой. Поэтому становится очевидным, как сложна и ответственна задача органического единого внутренне прочно связанного и законченного музыкального оформления драматического спектакля.

И, конечно же, необходимо помнить, что музыкальное оформление спектакля всегда должно быть сделано на основе тщательного изучения содержания пьесы и в согласованности с постановочным планом режиссера.

Моя работа с музыкальным оформлением спектаклей театра-студии «Арлекин» Центра детского творчества происходит следующим образом: режиссер-постановщик Ирина Власова предоставляет мне сценарий будущей постановки, описывает свое видение музыкальных композиций и театральных звуков, необходимых ей в спектакле, обозначает конкретных исполнителей, композиторов и названия музыкальных произведений, которые будут использованы в работе, либо просит найти подходящие темы (инструментальные композиции или песни). Далее я занимаюсь поиском материала в интернете, базах данных медиатеки ЦДТ. После составления музыкальной партитуры нового спектакля я осуществляю редактирование, обработку, нормализацию уровня громкости, монтаж звуковых файлов с помощью компьютерной программы Sound Forge Pro 11.0, дальнейшую их компановку по порядку включения в папке спектакля. Нередко режиссер сама находит нужную ей музыку в формате mp3 и приносит ее на флэш-карте. В таком случае, я проверяю качество найденных ей композиций. Если оно ниже разрешения 320 kbp/s, я стараюсь найти в вариант этих композиций в лучшем качестве (320 kbp/s mp3 или wav) в интернете для более комфортного звучания на звуковой аппаратуре актового зала ЦДТ.

Полезные ссылки

В своей работе по музыкальному оформлению спектаклей театра-студии «Арлекин», игровых театрализованных программ для воспитанников детских садов и начальных классов школ города, новогодних представлений объединений Центра детского творчества, спектаклей, посвященных Празднику первоклассника и многих других мероприятий для поиска музыки я использую следующие интернет-ресурсы:

<https://www.epidemicsound.com/>

<https://www.soundsnap.com/>

<https://artlist.io/>

<https://vk.com/>

<https://rutracker.org/>

и другие.

Функция реверберации в окончании музыкальных фраз

Нередко в своей работе звукооператора со спектаклем в режиме реального времени я использую прием реверберации при окончании музыкальных фраз воспроизводимого оформления, чтобы получить эффект эха. Для этого использую прибор Alesis Nanoverb, который подключен к микшерной консоли актового зала. Сигнал ноутбука при воспроизведении музыки и театральных шумов спектакля, подаваемый через стереовход на один канал, обрабатывается этим прибором и выводится на другой канал. Таким образом, в любой момент можно смешать два сигнала – «чистое» звучание с ноутбука и эффект большого холла с ревербератора. Если это происходит не сразу, а в момент кульминации музыкальной композиции, возникает ощущение, что музыка наполняется объемом, раздвигает стены зрительного зала, проваливается или возносится куда-то ввысь, унося за собой актера и зрителя. С помощью эффекта реверберации можно заканчивать музыкальные темы, сопровождающие определенные состояния героев. Например, страшный сон индианки - героини спектакля «Чужак с острова Барра» 2022 года прерывался, когда в вигвам входил ее отец. В этот момент я обрывал сопровождающую сон музыкальную композицию, резко выключая канал ноутбука и оставляя включенным канал реверберации, который был завязан в общем миксе. Получался жуткий эффект остаточного эха, который усиливал атмосферу ужаса, необходимую режиссеру в данной сцене. Эффектом эха можно заканчивать музыкальные темы снов героев, их размышлений, мечтаний, прерывать темы некоторых действий, когда вдруг в определенный момент на сцене происходит нечто другое. Несомненно, такой прием существенно обогащает музыкальное оформление разных спектаклей.

Звукозапись

Еще одним приемом музыкального оформления спектакля можно назвать звукозапись.

К этому приему можно прибегнуть в таких случаях, когда в постановке необходимо использовать симуляцию определенной радиопередачи исторического времени спектакля, или, например, ввести голос автора литературного произведения, на основе которого поставлен спектакль. Для спектакля театра-студии «Арлекин» «Жить надо» 2013 года я записывал выпускника студии Степана Роскош, чей голос потом был использован в постановке как голос автора – Андрея Платонова.Для спектакля «Тебе светящее окно» 2017 года был записан и использован голос выпускницы студии Алены Беловой, имитирующий голос ведущей радиопередачи 1939 года.

Так же иногда уместно записать «плюсовую» (с голосом) фонограмму песни, звучащую в постановке, особенно, когда актеры – дети, у которых от волнения может сорваться голос. Так, для спектакля «Обычный день» 2018 года мной была написана финальная песня на стихи Артура Гиваргизова, чьи произведения легли в основу постановки. В студии звукозаписи ЦДТ юные актеры спектакля записывали «плюсовую» фонограмму этой песни. Записанная песня звучала в финале каждого спектакля.

Звукозапись может быть использована и в качестве решения, когда нужно создать необычный театральный шум, который не получается найти в виртуальных фонотеках в интернете. В моей практике был случай, когда режиссер поставил задачу звуком изобразить бег человека по крыше вагона поезда. То есть нужен был звук шагов в ботинках во время бега по условной металлической поверхности. В медиатеке ЦДТ на тот момент не нашлось ничего подходящего, а интернета в то время не было. Положив на пол студии звукозаписи жестяной лист и подставив к нему микрофон на стойке, подключенный к компьютеру, вдвоем с ассистентом мы решали эту задачу. Ассистент бегал, я записывал.

Конечно, не достаточно просто записать голос или какой-нибудь театральный шум. Полученную запись необходимо обработать: нормализовать, выровняв громкость, скорректировать по частотам с помощью виртуального эквалайзера, наложить эффекты реверберации, хоруса, делэя и т. п., отредактировать по темпу, тону, длительности, если это необходимо.

Для звукозаписи и обработки полученных файлов я использую программу SONAR 7 Producer Edition с установленным пакетом Waves.

Функции театральных шумов и звуков

Помимо музыки в театральных постановках можно услышать шумы и звуки. Функции шумов в спектакле достаточно разнообразны. Их использование дает большой художественный эффект не только в том случае, когда шумы включаются непосредственно в развитие сюжета произведения. Они позволяют эмоционально подготавливать сцену, логически объяснять выход или уход действующего лица, помогают оттенять или углублять психологические паузы, содействовать созданию на сцене нужной атмосферы, помогают зрителю поверить в жизненную подлинность декоративного оформления — и всем этим способствуют развитию действия, через которое вскрывается основное — идея представления. С помощью шумов и звуков можно отметить время сценического действия — часы суток, время года, какой-то исторический отрезок времени, эпоху, народные и религиозные праздники.

Самый простой пример указания на время — это бой часов — настенных, городских, звон будильника, бой морских склянок и т. д. Утро — это и крики петуха, и звон будильника, и позывные радио, и заводской гудок. Лето в сельской местности отмечается стрекотанием кузнечиков, пением птиц, осень — курлыканьем журавлей, зима — завыванием вьюги и т. д. Удары молота и шум работы мощных станков в отличие от равномерного шума ткацких станков подскажут, что действие происходит на заводе. Гудки маневровых локомотивов, команды составителя поездов, характерные звуки рожков сцепщиков и сами звуки сценки также укажут на место действия. Шумы часто используются для создания иллюзии движения. Так, например, если на сцене показано купе вагона и декорация точно указывает на место действия, без звуков картина получается статичной и ее правдоподобие нарушается. Однако достаточно «подложить» под эту сцену перестук колес, как она оживает.

Для эмоциональной окраски того или иного сценического эпизода обычно используют музыку, но нередко звукорежиссер обращается к шумам и звукам. Шумы и звуки во многих случаях более конкретны и образны, чем музыка.

Особенно часто для этого используются шумы природы — вой ветра, шум дождя, моря, колокольный и т.д. С помощью шумов звукорежиссер может создать звуковой подтекст сцены и более тонко обрисовать характер действующего лица, театрализованного персонажа. Звук, звуковые детали могут лежать в основе драматургии не только отдельных сцен, но и всего спектакля. Одной из наиболее полных и интересных драматических функций звука является *звуковой лейтмотив,* *лейтобраз.* Звук в лейтобразной функции используют для создания единого звукового образа отдельного героя, группы людей, сценической ситуации или всего спектакля. Так, для спектакля театра-студии «Арлекин» «Пусть все будет хорошо» 2015 года мной был создан специальный микс из потусторонних звуков, который сопровождал появление жуткого образа Управдома в восприятия мальчика – главного героя, время от времени возникавшего в сюжетной линии. Еще пример - для спектакля «Я буду жить» 2010 года мной была исполнена на скрипке и записана инструментальная вариация на тему финальной песни «Час да по часу» Надежды Филатовой, которая начиналась с синтезаторного, тонкого, щемящего, постепенно усиливающегося звука. Эта запись периодически звучала во время действия спектакля, музыкально подчеркивая образ главной героини.

Шумы, как и музыка, могут вводиться в спектакль в контраст с происходящим на сцене, то есть когда звуковой образ не совпадает по смыслу с мыслями, чувствами и поступками людей. С помощью шумов и звуков можно выявить как бы звуковой символ постановки.

Аутентичность театральных шумов и звуков

При подборе фоновых шумов, как, впрочем, и любых других, следует учитывать и историческую конкретность событий. Так, шум города с гудками автомашин и звонками трамваев в начале спектакля театра-студии «Арлекин» Центра детского творчества «База №9. Рассекречено» показывает, что действие разворачивается еще до отмены сигналов на улицах Москвы, то есть до 1955 года.

Примером несоответствия шума и жизненной ситуации внешней среды может служить сцена профессионального спектакля «В дороге», поставленного в Театре имени Моссовета в далеком 1963 году, показывающая купе поезда и беседующих в нем героев спектакля. В этой сцене монотонно слышится перестук колес двухосных вагонов. Однако известно, что к тому времени все пассажирские вагоны стали четырехосными, и перестук их колес имел совершенно другой ритмический рисунок.

Этот пример говорит о том, что к подбору шумов и звуков необходимо относиться так же серьезно, как и к выбору бутафории, сценического реквизита и аксессуаров. Например, было бы противоестественным, если бы какой-либо персонаж пьесы «Горе от ума» появился на сцене не с лорнетом, а в очках в современной оправе.

В своей работе над музыкальным и звуковым оформлением спектаклей театра-студии «Арлекин» я стараюсь уделить скрупулезное внимание аутентичности используемых шумов и звуков. Например, в спектаклях, действие которых происходит во времена Великой Отечественной войны («Пусть все будет хорошо» 2015 года, «Дориан, Ванванч, Кукушка, Булат» 2020 года, «Я буду жить» 2010 года и других), когда по заданию режиссера было необходимо изобразить шум боя, я использовал звуки вооружений именно тех лет (выстрелы орудий, звуки двигателей танков, моторов самолетов, очереди автоматов, выстрелы ружей, пистолетов и т. п.). В таких постановках было бы неуместным звучание современного оружия, что, на мой взгляд, портило бы общую атмосферу спектаклей. Или в спектакле «Пятое-десятое» 2021 года, действие которого происходит в довоенное время, звуками обозначается большое количество различных транспортных средств (паровоз, пароход, трамвай и т. д.). Конечно, я использовал соответствующие эпохе спектакля звуки.

Наверное, можно возразить, что многие указанные выше звуковые детали неизвестны зрителю, или что он, не обратит на них внимание, и что, наконец, в театрализованном представлении многое условно. Конечно, многое условно, но условность не оправдывает небрежного, нетребовательного отношения к оформлению, в том числе и звуковому, нарушающему историческую временную характеристику действия и персонажей.

Шумы в действии будут яркими и запомнятся тогда только, если все будут выбраны и организованы в соответствии с ясным пониманием режиссерского замысла, в полном единении со сценической жизнью актеров и артистов и с остальными выразительными средствами спектакля.

Панорамирование театральных шумов и звуков

Так же, на мой взгляд, особого внимания заслуживает позиционирование театральных звуков в музыкальном оформлении спектакля. Например, если в спектакле какой-либо герой по сюжету появляется из правой кулисы, скажем, заходит в дом, при этом режиссер-постановщик ставит задачу перед звукорежиссером использовать звук скрипящей входной двери, то такой звук для зрителя, сидящего в зале, должен раздаться именно справа. Другой пример – если действующие лица идут по сцене справа налево, сюжетно двигаясь по направлению к реке, то плеск воды должен звучать с правой стороны.

Необходимое панорамирование театральных шумов при работе по музыкальному оформлению спектакля достигается несколькими способами. Во-первых, этого может добиться звукорежиссер, работая со звуковой партитурой. С помощью компьютерной программы, позволяющей редактировать и обрабатывать звуковые файлы (я работаю с программой Sound Forge 11.0), в определенном театральном шуме, который должен звучать с левой или правой стороны, виртуальным инструментом по панораме уменьшается громкость одного из каналов – левого или правого. При этом, чем меньше делать громкость канала, тем дальше от центра будет смещаться звук в заданную сторону. Во-вторых, необходимого позиционирования театрального шума может добиться звукооператор, работающий в реальном времени со спектаклем. Для этого на стереовходе микшерного пульта, в который включен ноутбук или любое другое звуковоспроизводящее устройство, используется ручка регулировки баланса. Смещение ручки в любую сторону приведет к нужному позиционированию звука.

Прием позиционирования театральных звуков я использую в работе с каждым спектаклем театра-студии «Арлекин». Например, в спектакле «47 минут до света» 2023 года в квартире главного героя раздается телефонный звонок. Герой выходит, отвечая на него, с телефоном в руках из правой кулисы, соответственно, звонок звучит с правой стороны зеркала сцены. В том же спектакле аббат-настоятель монастыря иногда во время действия слушает музыку на виниловых пластинках. Проигрыватель-муляж расположен на столике у левого портала сцены. Соответственно, музыка с пластинки и звуки включения и выключения проигрывателя звучат именно с левой стороны. Еще один пример, в спектакле «Птичий остров посреди войны» 2021 года главный герой прячется в подвале разрушенного дома еврейского гетто во время облавы гестапо. Режиссером-постановщиком Ириной Власовой передо мной была поставлена задача показать звуком, что гестаповцы пробегают мимо укрытия главного героя. В реальности на сцену не выбегали актеры, играющие немецких солдат. Я создал звуковой файл, состоящий из микса звуков мотора подъезжающего и останавливающегося грузовика, топота сапог бегущих людей, немецкой речи, автоматных выстрелов, в котором использовал прием панорамирования в программе Sound Forge: общий звук файла плавно переводил из левого канала, где он начинался, в правый, задержав на секунду в центральной точке. Таким образом при помощи одного лишь звука в определенном сюжетном моменте был достигнут необходимый эффект – главный герой спектакля, спрятавшись, как бы находился в центре немецкой облавы, которая обошла его стороной слева направо.

Полезные ссылки

В своей работе по музыкальному оформлению спектаклей театра-студии «Арлекин», игровых театрализованных программ для воспитанников детских садов и начальных классов школ города, новогодних представлений объединений Центра детского творчества, спектаклей, посвященных Празднику первоклассника и многих других мероприятий для поиска театральных шумов и звуков я использую следующие интернет-ресурсы:

<https://wav-library.net/>

<https://www.epidemicsound.com/>

<https://www.soundsnap.com/>

<https://artlist.io/>

и другие.

В перечисленных выше интернет-фонотеках можно найти огромное количество театральных шумов и звуков практически из любой сферы жизни человека, окружающей среды, природы и т. п.

Кроме того, звуки, которые я использую в своей работе, хранятся в базе данных звуковых файлов медиатеки Центра детского творчества.

Вывод

Большое внимание к музыкальному оформлению спектаклей со стороны звукорежиссера и звукооператора помогает детскому театральному объединению достичь высоких результатов. Так, театр-студия «Арлекин» в апреле 2023 года стала победителем, завоевав 1 место, на региональном этапе открытого фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Дебют-2023» (о. Таватуй Свердловской области) со спектаклем «Чужак с острова Барра». В марте 2024 года театр-студия «Арлекин» завоевала ГРАН-ПРИ IV Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «ПРИТЯЖЕНИЕ» (г. Красноярск) со спектаклем «47 минут до света», так же получив 8 дипломов за актерские работы, в том числе за лучшую мужскую роль фестиваля. И это, конечно, далеко не все награды, полученные студией, за годы моей работы в качестве звукорежиссера и звукооператора над ее постановками.

Звуковые файлы размещены по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/JWzGqnMZSgfkbQ>