

ЭВОЛЮЦИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО СИНТЕЗА: РОЛЬ ЗВУКА В СОВРЕМЕННОЙ АНИМАЦИИ И ЭКРАННЫХ ИСКУССТВАХ

Дилором Мирсаидова

*Доцент кафедры «Звукорежиссуры и операторского мастерства»
Государственного института искусств и культуры Узбекистана*

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные тенденции интеграции изображения, анимации и звука в условиях цифровой эпохи. Анализируются изменения в эстетике восприятия аудиовизуальных произведений, вызванные развитием цифровых технологий, программных средств и искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется роли звукорежиссёра как соавтора экранного образа и медиахудожника, формирующего эмоциональную структуру произведения. Приводятся примеры инновационных решений в современной анимации и кино, где звук становится ключевым элементом драматургии и смыслового единства.

Ключевые слова: цифровая эстетика, звукорежиссура, анимация, аудиовизуальный синтез, иммерсивные технологии, гармония звука и изображения, мультимедиа.

Цифровая эпоха радикально изменила формы восприятия и создания искусства. Ранее звук и изображение существовали как отдельные выразительные системы, то сегодня они объединяются в единую аудиовизуальную ткань, где звук не просто сопровождает изображение, а становится равноправным элементом художественного языка.

Современное экранное искусство строится на синтезе трёх начал — изображения, движения и звука. Их взаимодействие образует гармонию, которая определяет эмоциональную силу произведения и его художественную ценность. Для нашей республики, где формируется новая генерация кинематографов, данный процесс особенно важен — он открывает путь к созданию национальной школы цифрового искусства.

Цифровая трансформация аудиовизуального искусства: переход от аналоговых технологий к цифровым привёл к изменению самого понятия художественной формы. Сегодня звук и изображение существуют в едином цифровом пространстве, где границы между техническим и творческим процессом размыты. Цифровые рабочие станции (DAW), программы для трёхмерной анимации и звукового дизайна позволяют реализовывать идеи, которые ранее казались невозможными. Благодаря этому звукорежиссёр превращается из техника в интерпретатора визуальной идеи и соавтора произведения.

Кроме того, развитие искусственного интеллекта и нейросетей (например, при генерации звуковых эффектов или автоматическом мэппинге аудио) формирует новую эстетику восприятия — аудиовизуальный реализм.

Исторически звук в кино был подчинён изображению. Но уже в эпоху Американского звукорежиссёра, монтажёра, и теоретика кино Вальтера Мёрча и Французского композитора, теоретика звука и киноведа Мишеля Шиона возникла идея полифонии аудиовизуального пространства, где звук способен не иллюстрировать, а дополнять и раскрывать визуальный смысл.

В анимации это проявляется особенно ярко: каждый звук — от интонации персонажа до шороха бумаги — формирует эмоциональную ритмику кадра. Современные звуковые технологии (foley, layering, spatial mixing) позволяют создавать не просто фоновый звук, а пластическую звуковую композицию, которая движется и дышит вместе с изображением. Примером может служить интеграция иммерсивного звука (Dolby Atmos, binaural mix) в анимационных проектах студий Pixar и DreamWorks, Коко (2017 год) работа легендарных звукорежиссёров Кристофер Бендер и Рэнди Тома в использование Dolby Atmos дают не только для пространственного размещения звуков, но и для акустическую драматургию. Например, в сцене где Мигель попадает в мир мёртвых, звук гитары, шагов и эхолокации разлетаются по куполу зала, создавая эффект вход. в другой мир. Звук становится проводником между мирами мёртвых и живых, соединяя визуальный и эмоциональный планы — это метафорическая роль. а также в работах наших молодых режиссёров, где звук становится частью визуальной метафоры.

Современный звукорежиссёр — это медиахудожник, который работает не только со звуком, но и с восприятием зрителя. Его задача построить акустическое пространство, в котором зритель ощущает себя частью экранного мира.

Цифровые технологии предоставили новые инструменты: звуковая композиция в 3D-пространстве, позволяющая слушателю «погрузиться» в сцену; интерактивный звук в мультимедийных проектах; психоакустические эффекты, усиливающие эмоциональное воздействие; мультимодальный монтаж, объединяющий слуховое и визуальное восприятие. Таким образом, звукорежиссёр становится посредником между технологией и восприятием, между человеком и цифровым миром.

Будущее аудиовизуального искусства за синтезом реального и виртуального звука, живой музыки и алгоритмически созданных эффектов. Новые форматы (VR, AR, MR) требуют от звукорежиссёра не просто владения техникой, но и глубокого понимания психоакустики, эмоциональной выразительности и культурного контекста.

Для подготовки специалистов в Узбекистане всё больше внимания уделяется тем, кто способен работать в сфере аудиовизуального дизайна.

Кинематограф и звук в цифровую эпоху — это не только результат технологического прогресса, но и проявление новой художественной парадигмы, где звук, свет и движение образуют единый семиотический код. Современные цифровые инструменты не просто расширяют технические возможности звукорежиссёров — они формируют новую чувственную реальность, в которой восприятие зрителя становится интерактивным и многомерным. Звук в этом контексте превращается в проводник между визуальной формой и человеческим сознанием, между экранным образом и внутренним переживанием зрителя. Он способен создавать пространство, вызывать эмоцию, направлять внимание и даже формировать повествование независимо от визуального ряда. Именно поэтому в современной анимации и кинематографе звук всё чаще рассматривается не как дополнение, а как равноправный компонент художественного языка.

Для педагогической практики это открывает особую перспективу: обучение звукорежиссуре должно восприниматься как формирование аудиовизуального мышления, где звук, движение и образ рождаются в едином акте творчества. Взаимодействие технологий и искусства требует от будущих специалистов не только технической компетентности, но и философского, культурного и эстетического осмысления звука как художественного явления.

Таким образом, цифровая эпоха не разрушает традиционные формы искусства — она предлагает новый уровень синтеза, в котором звук становится неотъемлемой частью экранной гармонии и инструментом культурной коммуникации. Через звук современный кинематограф и анимация заново учат нас слышать пространство, видеть тишину и чувствовать время.

Список литературы

1. Мёрч У. В одно мгновение ока: заметки о монтаже. Москва: Rosebud Publishing, 2016
2. Шион М. Аудиовидение: звук и изображение в кино. М.: Ad Marginem, 2004
3. Rose J. Producing Great Sound for Film and Video. Focal Press, 2015
4. Katz B. Mastering Audio: The Art and the Science. Focal Press, 2017
5. Schafer R. M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Destiny Books, 1994
6. Мирсаидова Д. И. Звукорежиссура как форма художественного мышления в современном кино. Ташкент, 2023
7. UNESCO. Creative Economy Report 2022: The Future is Creative

8. Мирсаидова Д. Значение звука в кино и телевидении // O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti xabarlari