

– освоить основные принципы действия различной звуковой аппаратуры, например, микшерного пульта, что намного облегчает его практическое применение в концертной деятельности и в студии;

– создавать собственные произведения и качественно обрабатывать уже готовые, а также «склеивать» без особого труда несколько отрезков разных треков в один, что часто используется в музыкальном оформлении сценических постановок.

Компьютер может стать портативной студией звукозаписи, что открывает возможности для записи собственного пения и игры на инструменте, поскольку звуковая карта любого современного компьютера является совершенным цифровым магнитофоном.

Изучение основ представления и организации информации в компьютере поможет создавать объёмные фонотеки в компьютере. Фонотека в компьютере отличается гигантским объёмом информации и быстрым поиском. С помощью современных технологий записи и сжатия звука компьютер позволяет хранить в памяти большое количество часов звуковой информации. Такими фонотеками удобно пользоваться из-за быстрого доступа к информации, что очень необходимо, например, в организации каких-либо концертных мероприятий при звуковом сопровождении, фоне, просто динамичной смене музыкального оформления.

Знание устройства звуковой аппаратуры, основных принципов преобразования звука необходимо при настройке аппаратуры, подзвучивании различных инструментов, установке микрофонов на сцене, при организации различных фестивалей, концертов, презентаций, конференций, конкурсов.

Освоение технологий мультимедиа позволит организовать анимационное сопровождение на экране сцены.

С. С. Поплаухин

Из истории House-музыки

S. S. Poplaukhin

From the history of House-music

Термин «House music» произошел от названия чикагского клуба «The Warehouse», в котором эта музыка и возникла. В 1977-1983 г. президентом «Warehouse» был DJ Frankie Knuckles, который играл смесь андерграундного диско, франк и соул для преимущественно чёрных, гомосексуально ориентированных посетителей. Чтобы усилить танцевальный эффект музыки, он использовал драм-машину Roland 909, звучащую вместе с записью на пластинке и подчёркивающую ритм. Другим эффектным приёмом было смешивание при помощи обычного многоканального магнитофона композиций с синтезированным ритмом так, чтобы они незаметно для уха переходили одна в другую.

Frankie Knuckles заложил фундамент House, но большего успеха добился другой DJ того же клуба, Rob Harby, игравший в более грубом и жёстком стиле, который нравился многим посетителям, зачавшим в «Warehouse».

Музыка House достигла Британских берегов в 1986 году, когда композиция «Move Your Body», написанная Marshall Jefferson, стала заполнять заметную часть эфира столичных «пиратских» радиостанций. Этот трек вскоре стал исполняться и в некоторых лондонских клубах типа «Delirium», поддержавших House. Наступление новой музыки на Соединённое Королевство расширилось благодаря приездам чикагских DJ International и Трах и выпуску альбомов с компиляциями House музыки, такими, как серия «Jack Трах». Первым английским хитом в стиле House стала

сделанная Farley Funk обработка старой песни Isaac Hayes «Love Can't Turn Around». В сентябре 1986 эта композиция достигла десятой позиции в английских чартах, оставив отцов-основателей в Чикаго в полном недоумении от того факта, что их музыка способна стать поп-хитом в Англии. Через четыре месяца «Jack Your Body», записанная JM Silk, стала номером один в хит-парадах, и горячка «Jack» (так называлась манера танца под музыку House) уже ощущалась повсюду.

Вскоре стала развиваться практика организации нелегальных андеграундных вечеринок, вызванная драконовскими законами в области лицензирования, точнее неприятной необходимостью получить специальную лицензию для столь поздних танцев и торговли спиртным. Идея подобных вечеринок состояла в том, что организаторы устанавливали звуковую (иногда и световую) аппаратуру в арендованном неиспользуемом здании, а вы просто платили на входе и могли веселиться всю ночь. House идеально подходил для таких мероприятий, и их популярность быстро росла.

Detroit House. Рождение музыки техно совпало с глубоким упадком автомобильной промышленности Америки – как символическое знамение постиндустриального ренессанса. Появление техно положило конец стилистическому делению музыки на направления. Отныне гармония, дисгармония, шум, песня – всё возможно. Выбирайте, что вам по душе – только заставьте людей танцевать. И не забудьте сверить ориентиры с детройтским подпольем – иначе вы не гарантированы от бесконечного изобретения велосипеда.

Самое старое и традиционное течение. Эту музыку играли в клубах Чикаго и Детройта ещё в конце 70-х и, хотя с тех пор она заметно изменилась, знаменитое детройтское звучание ни с чем не спутаешь. Мягкий и чистый House ритм, почти не искажённый электроникой вокал соул и фортепианные линии заряжали вечеринки, на которых играли Detroit House, огромной энергией.

Deep House

Во многом похожий на классический Detroit, Deep представляет собой причудливую смесь House музыки с вокалом госпел. Как утверждают его поклонники, Deep House – это противоположность всему остальному техно, музыка живых людей, а не машин.

Trance

Музыка ментального путешествия. Ритмы, используемые в Trance, значительно проще, чем в Breakbeat или Jungle, и «плёнки» монотонных и прозрачных синтезированных звуков струнных завершают ощущение перехода в другие пространства. Имеет огромное количество разнообразных направлений: Acid Trance, Goa Trance, Hard Trance и др. Если эту музыку слушать в машине, то начинает казаться, что скорость намного меньше, чем должна быть, так что не увлекайтесь слишком сильно.

Breakbeat

Несмотря на свои «чёрные» корни, к началу 90-х House музыка ритмически очень упростилась и потеряла изначальную энергетику негритянского гетто. Именно тогда появился Breakbeat, в котором использовалось звучание хип-хоп, регги, режге рэпа. Наиболее яркие варианты Breakbeat – это Jungle и Darkside. Музыка Jungle насыщена элементами регги и более подвижна, в то время как в Darkside создаётся скорее минорный настрой, усиливаемый жутковатыми «космическими» звуками и семплами женских голосов.

Tribal

Tribal особенно интересен тем, что в нём используются звуки и ритмы религиозных церемоний североамериканских индейцев, эскимосов и народов севера Сибири. Такое «наведение мостов» между обычаями древних племён и современной рэв-культурой выглядит несколько искусственно, но, в целом, минималистичная Tribal музыка обладает своим несомненным очарованием.

Hardcore

Hardcore – это очень просто. Берём обычный техно-ритм, делаем его раза в два быстрее, накладываем любые отрывистые звуки, крики и ускоренный в два-три раза женский вокал. Если возникнет ощущение работы отбойного молотка – то всё в порядке. Очередной хит готов.

Acid House

Acid в переводе с английского – кислота, а кислота, как известно, вещь едкая – где ржавчину оставит, а где и дырку, или вообще растворит всё без остатка. Примерно так действует музыка Acid House, благодаря своим фирменным «кислым» звукам. Описать их словами почти невозможно, лучше один раз послушать любую композицию с пометкой «Acid Mix», и всё сразу станет понятно. Кстати, именно музыканты, работающие в стиле Acid House, стали широко использовать в своих треках звуки, позаимствованные из других композиций, запустив целую волну обработки чего угодно в Acid звучании.

Progressive

Исходно это слово, придуманное музыкальным журналом, обозначало направление техно-музыки, в котором основной акцент ставился не на умелом семплировании и синтезаторных «петлях», а на точном копировании настоящих инструментов и поиске удачных коротких мелодий.

Впрочем, стиль так и не оформился, и характеристика Progressive теперь почти ничего не означает, хотя употребляется довольно часто: все андерграундные техномузыканты считают свою продукцию «прогрессивной».

Ambient

Наиболее удачную характеристику Ambient дал журнал «Птюч», сравнив этот стиль с музыкой, которую играют в «МакДоналдс». Действительно, никакого жёсткого ритма, агрессивно звучащих семплов, ничего, нарушающего почти космическое спокойствие. Эта музыка скорее для ушей, чем для ног.

Techno Rave

С этим стилем, вероятно, вы уже вполне знакомы: почти все коммерческие техно-проекты, типа 2Unlimited или Scooter, популярные в России, это именно Techno Rave. Стиль довольно нейтрален, прост и не раздражает слух и голову.

Intelligent

Музыка с такой характеристикой подходит скорее для прослушивания, чем для исполнения на вечеринках, хотя зачастую использует находки чисто танцевальных направлений.

Алфавит

Винил. Пластичный материал, из которого делают грампластинки. На сленге ди-джеев и прочих меломаньяков означает «диск на 33 оборота как музыкальный носитель».

Деконструктивизм (дестрой). Стиль в дизайне, а теперь и в музыке, предполагающий полную разобщённость фрагментов единого целого. Говоря по-русски, «кто в лес, кто по дрова». В последнее время на сцену выползло нечто, состоящее из различных мелодических элементов: джаза, симфонизма, диско, промышленных шумов (если сие можно окрестить мелодией). Монстр дестрой не так хорош собой, чтобы заинтересовать миллионы, но пару-тройку депрессивных подростков он увлечёт наверняка.

Ди-джей. Диск-жокей, MC, ведущий дискотеки, тот, кто ставит пластинки и крутит их в разных направлениях, чтобы добиться звуков и ритмов, адекватных моменту. Ди-джей очень нервен, или, напротив, заторможен, но в обоих случаях он обладает суперчувствительностью. От его музыкального вкуса зависит настроение аудитории.

Джангл. Сверхскоростное отклонение от техномузыки. Чтобы добиться звука «джангл», надо пластинку с обычной техно-композицией прокрутить раза в два-три раза быстрее. Но не все так просто. Технология компьютерных семплов усложняется день ото дня, и кукольные голоса в стиле «джангл» кому-то

отдаются головной болью.

Компьютер. Основа клубной музыки и клубного видео. Сегодня компьютерной обработке подвергается всё имеющее отношение к молодёжной (андерграундой) культуре. «Мода?» – спросите вы, а вам ответят: «Нет. Просто взгляд в будущее».

Нойс. Шум. Жужжащие, бренчащие, гудящие, словом, шумящие моменты в музыке. Стиль «нойс» был моден в начале 80-х и используется по сей день (например, в композиции М. Джексона «Крик»). Существует также интересная группа «Art of Noise».

Семпл. Берется исходная композиция («Танец маленьких лебедей», песня «Я люблю тебя, жизнь» или «Say Yaki-Da») и «портится» на семплерах – машинах, изменяющих звук до неузнаваемости. Семпл считается самостоятельным музыкальным произведением, закон о плагиате на него не распространяется.

А. А. Самойлова

Музыкально-компьютерные технологии: исторический аспект

A. A. Samoilova

Musical computer technologies: historical aspect

Для искусства XX в. характерно использование научно-технических достижений при создании методов художественного творчества. С появлением электромузыкальных инструментов и вычислительной техники композиторы смогли обогатить тембровую палитру и начать программировать музыкальные структуры. Первые образцы «машинной музыки» были представлены в конце 1950-х гг., когда кибернетики из США и СССР создали модели фугированных, серийных, алеаторических, песенных форм. В результате многочисленных успешных экспериментов появились неожиданные по художественному результату музыкальные композиции, поразившие воображение не только публики, но и самих создателей.

Перед музыковедами электронные технологии и методы, привнесенные из общей теории систем и кибернетики, также открыли принципиально новые возможности исследований во всех областях музыкознания: от изучения особенностей организации структурных элементов музыкальной композиции до решения задач в области музыкальной акустики и психологии музыкального восприятия.

Уже в 1970-х гг. использование компьютера принесло значительную пользу этнографам, которые составляли частотные словари интонаций народных песен, быстро обрабатывали большие массивы данных и на этой основе создавали специализированные экспертные системы. Результатом междисциплинарных исследований стало обоснование теоретико-информационного подхода к решению широкого круга научных проблем музыкознания. Дальнейший прогресс в развитии электронных технологий сделал компьютерные музыкальные системы доступными для широкого круга пользователей. Композиторы получили возможность работать в диалоговом интерактивном режиме и реализовывать на компьютере идею, выраженную в виде «эскиза» мелодии, структурного фрагмента композиции или рисунка, экспериментировать со звуком на уровне микротонов, выбирать оптимальную оркестровку, производить звукозапись и печатать нотный текст.

В 1980-х гг. персональные компьютеры и синтезаторы начали использоваться и в обучении музыке, однако методически обоснованной концепции применения новых средств не существовало, и новшества электронных технологий внедрялись стихийно, в зависимости от материальных и технических возможнос-