

творчества – нонсенс!!! И совсем непонятно, как можно за 72 учебных часа, т. е. всего за 2 недели учебы научить эту молодежь чему-то серьезному, да еще и подкрепить это выдачей свидетельства «государственного образца».

Почему эта форма развлечения, вроде бы абсолютно невинная и безобидная, вызывает такую внушительную отповедь? Дело в том, что она не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Молодежь, хлебнувшая в рамках такого «творчества» дурман первого успеха, не остановится на личном развлечении – она наверняка постарается войти в музыкальный шоу-бизнес, по-прежнему оставаясь недоучками и не имея на это никаких моральных прав (кстати сказать, и само слово «моральные права» как-то по умолчанию уходит в прошлое!). А в результате мы имеем то, что имеем сейчас в этой сфере бизнеса (называть это музыкальным жанром не поворачивается язык). Массовое засилие наглости и безграмотности, откровенное пренебрежение всякими языковыми, да и моральными нормами, абсолютное разрушение вокала, автоматические машинные ритмы, обязательная танцевальность в музыке и фоновая подтанцовка на сцене независимо от содержания песни, массовый плагиат и пр. – это то, что мы видим и слышим на современной эстраде. Все это, вместе взятое – позор современной культуры и реальное, очень сильно действующее средство обольщения молодежи, своеобразный звуковой вариант «желтой прессы». И вот на него, за неимением другого, будет ориентироваться молодежь, приобщившаяся к творчеству не через освоение культуры, а через склеивание и трансформацию элементарных заготовок.

Я ратую не за запрещение самодеятельного творчества. Если кому-то удастся возглавить это движение и направить его в сторону настоящей культуры – честь и хвала. Но умиляться безграмотностью и поощрять ее – это откровенный обман молодежи и разрушение культуры.

С. И. Сиротин

Компьютер в работе композитора

S. I. Sirotin

Computer in the Work of a Musician

Сегодня композиторский труд немыслим без помощи компьютера. Так или иначе все коллеги-композиторы пользуются современными информационно-музыкальными технологиями, однако в подавляющем большинстве случаев лишь частично, в очень малой степени используя те возможности, которые компьютер предоставляет в руки композитора. Причина – в слабой компьютерной грамотности большинства музыкантов. Практически востребованы лишь самые поверхностные знания: набор нот и распечатка оркестровых партий. Мало кто пользуется компьютером как звучащим инструментом, ещё реже среди музыкантов встречается владение хотя бы первоначальными навыками звукорежиссуры. А между тем современный компьютер предоставляет композитору массу разнообразных возможностей для создания, исполнения, записи и пропаганды своей музыки.

В этом выступлении я собираюсь поделиться своим пятнадцатилетним опытом общения с компьютером в своей профессиональной деятельности. Так сложилось, что мне практически пришлось столкнуться со всем кругом разнообразнейших задач, возникающих в работе композитора: написание партитур для оркестров и ансамблей различных составов, выписка оркестровых партий, подготовка нот к изданию, звукозапись демонстрационных версий из партитуры (для дирижёра и режиссёра), создание саунд-треков для драматических спектаклей (музыка «под ключ», когда конечным продуктом является профессиональный компакт-диск), написание минусовок своих и чужих песен с последующим наложением вокала и сведением, редактирование вокальной строчки в фонограмме с помощью аудиоредактора и различных «плагинов» и многое другое. Поэтому в данном

контексте заголовков «Компьютер в работе композитора» следует читать как «Компьютер в моей собственной работе». Цель выступления – не входя в технологические подробности, на звучащих примерах показать возможности современных музыкально-компьютерных технологий.

Особо хочу отметить, что всё, что будет показано, создано в условиях предельно скромной по материальным затратам домашней студии: компьютер Intel 3200 МГц, звуковая карта SB Audigy, пульт на 6 линеек и динамический микрофон за 200 руб.

Прежде чем перейти к демонстрации своих работ, немного скажу о программном обеспечении, которым я пользуюсь. Каждый начинающий пользователь всегда оказывается перед выбором: какую программу предпочесть? Сегодня рынок предлагает ряд программ-двойников, направленных на один и тот же вид профессиональной деятельности: секвенсоры Sonar-Cubase, аудиоредакторы Sound Forge-Wave Lab, нотографические программы Sibelius-Finale. Практика показывает, что работать сразу в двух программах непродуктивно, разрушается автоматизм и падает производительность, поэтому надо выбирать изначально. По практической эффективности эти программы примерно равнозначны, но если вы освоили одну и потом захотели перейти к другой, должен вас предупредить, что это мучительно и почти неосуществимо по психологическим причинам (все известные мне такого рода попытки моих коллег заканчивались поражением). Так сложилось, что моими базовыми программами стали Cakewalk-Sonar, Sound Forge и Sibelius, тогда как альтернативные я знаю довольно поверхностно.

Демонстрационную часть выступления буду комментировать по ходу дела.

1. Два номера из музыки к спектаклю Челябинского ТЮЗа «Золотой ключик» (премьера 12 марта 2008 г.) «Серенада» и «Тарантелла». Саунд-трек выполнен в программе Cakewalk 9 и озвучен через SB Audigy. Использован встроенный звуковой банк по схеме General Sound. Программа Cakewalk 9 очень надёжна, компактна и удобна в пользовании. Я всегда применяю её для создания MIDI-файлов и записи вокала, если нет необходимости в использовании виртуальных синтезаторов, которые она не поддерживает.

2. Вокальная пьеса на стихи А. Кердана «Ностальгия по романсу», поёт Н. Кутенёва. Cakewalk 9, домашняя запись, которая интересна тем, что компьютер применён здесь в роли магнитофона. Вокальная партия записана из соседней комнаты с помощью микрофона и наушников, а партию фортепиано я просто сыграл на MIDI-клавиатуре (синтезатор Ensoniq KS-32) игнорируя тактовую сетку. При таком способе фортепиано и вокал оказались записанными на разных дорожках программы, что позволило редактировать их отдельно. В частности, вокальная строчка собрана по фразам из 5 дублей, затем в отдельных местах выправлены интонация, динамика, тембр, разборчивость текста (с помощью программы Sound Forge). Затем снова в Cakewalk 9 выполнено сведение, наложение реверберации и запись в формат Wave.

3. Песня «Моя голубка» на стихи Л. Рубальской, поёт К. Зущик. Типичный пример «попсы». Снова Cakewalk 9. Всё тот же звуковой банк SoundFont Device, доступный на подавляющем большинстве домашних компьютеров. Но теперь уже многотембровая минусовка. Моя технология введения информации в компьютер – рисование нот мышкой, в этой программе в виде квадратиков: начало ноты, конец, громкость. Каждая нота, каждый удар барабанчика нарисован. Почему я рисую, а не играю, как многие? Дело в том, что обычно я оперирую оркестром из 20-30 инструментов, а такое количество треков довольно трудно удержать в голове. Поэтому игра в реальном времени неизбежно приводит к грязи и фальши, однако в некоторых случаях (например, в эпизодах со свободной ритмикой) без неё не обойтись. Конечно, такой способ создания минусовки довольно трудоёмкий, ведь приходится рисовать тысячи нот. Но «глаза боятся, а руки делают». Процесс создания трёхминутной минусовки занимает у меня 2-3 дня. Запись вокала в этой песне осуществлена так же, как в предыдущем описанном примере.

4. Несколько номеров из саунд-трека спектакля Челябинской драмы «Ханума», музыка Г. Канчели. Премьера намечена на 14 ноября 2008 г. Эта работа по компьютерной аранжировке выполнена мной в программе Sonar-3, при этом в качестве источников звука использованы только виртуальные синтезаторы: Ediol Orchestral (сдвоенный, так как 16 треков мне нехва-

тало), TTS-1 Roland, VSC, Dimention и Grand 2, причём – все одновременно. К моему удивлению, программа и компьютер успешно и без проблем справились с таким потоком информации. Попытка сделать то же самое в более новой программе Sonar 7 закончилась неудачей, программа «капризничает».

5. Моя пьеса «Свидания-расставания» для квинтета русских народных инструментов. Здесь мы переходим от секвенсорных программ к нотографике, другие задачи, другие возможности. Работа выполнена в программе Sibelius 3, о её возможностях и надёжности могу сказать только самые хорошие слова. Минус только один – так же, как и Sakewalk 9 она не поддерживает виртуальные синтезаторы. Зато прекрасно работает со звуковыми банками SoundFont. Презрительное отношение большинства пользователей к технологии SoundFont часто проистекает от простого незнания её возможностей и неумения их использовать. Свою пьесу я показываю именно с целью проиллюстрировать эти скрытые возможности. Не вдаваясь в технологию, скажу, что я изготовил с помощью программы Vienna банк звуков русских народных инструментов, которым чрезвычайно удобно пользоваться как из любого секвенсора, так и из нотографических программ. Результат вы слышите.

6. Аранжировка «Розовой пантеры» Г. Манчини. Пример симфонической партитуры, выполненной в Sibelius 3 и озвученной с помощью всё тех же SoundFonts.

7. Оркестровая пьеса «Continental» из американского мюзикла 1934 г. «Весёлый развод». Партитура выполнена в программе Sibelius-5 с использованием встроенного виртуального синтезатора Essentials. Пример привожу, чтобы послушать его звучание. Несмотря на все нововведения и достоинства 5-й версии Sibelius, я предпочитаю работать в 3-й – надёжнее, быстрее, проще. Кроме того звуковой набор Essentials не справляется с той нагрузкой, которую я ему предлагаю, а точнее не справляется мой компьютер – нужно покупать 2-х или 4-х ядерный процессор, чтобы без проблем слышать звучание своих симфонических партитур.

8. П. Маккартни – Yesterday, Э. Морриконе – Мастер и Маргарита, Г. Манчини – Большие гонки. Все аранжировки выполнены в Sibelius 3 и озвучены с помощью SoundFonts. Демонстрирую их по той причине, что у меня имеются «двойники» этих пьес в видеозаписи, где их исполняет Казанский симфонический оркестр, дирижёр Р. Абязов. Полагаю, довольно любопытно сравнить игру компьютера и живое исполнение. Вывод из такого сравнения – компьютер никогда не заменит живой оркестр, но очень поможет композитору в постижении тайн оркестрового письма.

В заключение своего выступления хочу подчеркнуть, что компьютер, являясь замечательным и многосторонним помощником в композиторском труде, не заменяет самого композитора, его культуры, мастерства, изобретательности и таланта. Напрасны надежды дилетантов на совершенствование компьютерной техники, мысль и задача исходят от человека, а компьютер – всего лишь большая авторучка.

Т. П. Королева

Общее музыкальное образование в Китае: тенденции и перспективы

T. P. Koroleva

General Musical Education in China: tendencies and Perspectives

В настоящее время интенсивно обновляются все составляющие учебного процесса, в том числе и в сфере искусства. Разрушение информационных границ, необыкновенные возможности новых технологий и методик с одной стороны ведут к обогащению и инновационности сферы образования, с другой – к некоторому хаосу, влияющему на результативность выполнения поставленных задач. Потому несмотря на насыщенность достижениями в области общего музыкального