

1. Современные информационные технологии в искусстве и культуре

1. Modern Information Technologies in Arts and Culture

С. И. Сиротин

Компьютер в работе музыканта

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 заголовок «Компьютер в работе композитора» следует читать как «Компьютер в моей собственной работе». Цель выступления – не входя в технологические подробности, на звучащих примерах показать возможности сегодняшних 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 мои-

ми 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: Edirol Orchestral (сдвоенный, так как 16 треков мне не хватало), 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 Cakewalk 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.

И. В. Романовская

Особенности визуализации академической музыки

I. V. Romanovskaya

The Peculiarities of Visualization of Academic Music

Музыкальная теле- и видеопродукция, снятая на академический музыкальный материал, сложившийся в иных музыкально-коммуникативных системах, нежели «медиасистемы», при включении в эстетику клипа проявляют свойства, неочевидные в условиях своей естественной культурной среды. Примером подобного рода является визуализация знаменитого фортепианного цикла М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» (в симфонической обработке М. Равеля) в фильме «Pictures at an exhibition» (автор сценария и режиссер Bernar Hebert; хореограф Moses Pendleton; 1992 г.).

Как известно, в цикле М. П. Мусоргского содержится десять пьес, объединенных «Прогулкой». Избранное в фильме видеорешение позволяет трактовать визуально-музыкальные фрагменты, соответствующие этим десяти пьесам, как целостные и законченные картины, объединенные видеовариантом «Прогулки» в качестве сюжетно-связующего элемента. Этот пример убедительно доказывает, что музыка академической традиции, подвергшись визуализации, приобретает иной, новый эстетический смысл.

Так как «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского возникли под впечатлением творчества художника Гартмана, то цикл уже изначально предполагает возможность программных визуальных ассоциаций. Как известно, композитор выбрал лишь некоторые сюжеты с выставки художника 1874 года, объединив их с помощью музыкальных, а не программно-сюжетных средств. Факторами скрепления цикла, помимо «Прогулки», являются формообразование и тональный план, а также организующие цикл приемы темпового и образного контраста. Их взаимодействие можно проиллюстрировать следующей схемой (см. схему на след. странице).

Мы видим, таким образом, что все затронутые стороны композиции (тональный план, соотношение темпов и форма) тяготеют к симметрии, к почти зеркальному отражению параметров. В центре тонального плана, как видно из таблицы, находится «Балет невылупившихся птенцов»