УДК 378.6 + 780.653

А. О. Бельтюков

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ АРАНЖИРОВКИ

Статья посвящена проблеме обучения электронной аранжировке в отечественном высшем музыкальном образовании. Рассматриваются особенности аранжировки как вида музыкальной деятельности, раскрывается специфика обучения электронной аранжировке на современном этапе развития музыкальной культуры, обосновывается необходимость введения в процесс обучения практики музыкальной стилизации для успешного освоения бакалаврами технологии создания аранжировок.

Ключевые слова: аранжировка, электронная аранжировка, инструментовка, стиль, стилизация.

Аранжировка как вид музыкальной деятельности существует столько же, сколько существует само музыкальное искусство. На протяжении веков сочинение музыки и ее аранжировка понимались как две неотделимые друг от друга составляющие единого творческого процесса. Но постепенно, по мере накопления европейской цивилизацией образцов профессионального музыкального творчества, появления огромного количества форм и жанров инструментальной музыки, перед профессиональными композиторами встала задача адаптации уже существующего музыкального материала к новым условиям бытования музыки и, соответственно, к иным инструментальным формам, а иногда и к иным стилевым канонам.

Наиболее ранним примером такой адаптации традиционной музыки к новым условиям можно считать творчество композиторов-полифонистов эпохи барокко, которые осуществляли органную обработку (переложение) протестантских хоралов, гармонизуя и всячески обыгрывая их мелодии, в том числе полифонически. Постепенно эта практика стала распространяться и на светскую музыку. В XIX в. Ф. Листом были введены в музыкальную практику такие формы аранжировки, как парафраз и транскрипция, представляющие собой очень свободную переработку исходного материала в духе романтического виртуозного исполнительства. Но все-таки в большинстве случаев сочинение музыки и ее аранжировка по-прежнему осуществлялись одним автором. Как указывает С. И. Сиротин, «в XIX в. просто невозможно себе представить, чтобы композитор доверил оркестровку своего произведения другому музыканту, это считалось неприличным» [6, *2*].

Окончательное выделение аранжировки в самостоятельный вид музыкальной деятельности произошло в первой половине XX в. в джазовой музыке. В 30-е гг. в рамках музыкального стиля «свинг» сложилась практика исполнения

БЕЛЬТЮКОВ Алексей Олегович — ассистент кафедры музыкально-компьютерных технологий Российского государственного профессионально-педагогического университета (e-mail: aleksejbeltyukov@yandex.ru).

© Бельтюков А. О., 2011

мелодий популярных песен в переложении для джазового оркестра (биг-бэнда). Аранжировки создавались, как правило, руководителями оркестров, такими как Г. Миллер, К. Бейси, Б. Гудмен, Д. Эллингтон и др. Данная тенденция получила продолжение во второй половине XX в. в популярной эстрадной американской и британской музыке — прежде всего в рамках таких направлений, как рок и соул [6, *3*].

Сегодня дифференциация профессий композитора и аранжировщика во многом обусловлена не столько эстрадной традицией, сколько требованиями индустрии шоу-бизнеса, когда существует необходимость создания и публикации в сжатые сроки большого количества музыкальных композиций, соответствующих четким стилистическим канонам. В таких условиях разделение функций композитора и аранжировщика между двумя, а иногда и более профессионалами является наиболее рентабельным [Там же].

Сфера профессиональной деятельности современного аранжировщика чрезвычайно обширна: работа в киноиндустрии и на телевидении, заказы от симфонических, джазовых коллективов, предложения продюсерских центров и студий звукозаписи, драматических и музыкальных театров. Профессия аранжировщика является сегодня весьма востребованной как на отечественном, так и на зарубежном музыкальном рынке.

Несколько лет назад в отечественном высшем музыкальном образовании появилось направление, целью которого стало обучение музыкально-компьютерным технологиям. Важной составляющей данного направления является освоение бакалаврами технологии аранжировки средствами современного программного и аппаратного инструментария. Это осуществляется на занятиях по таким дисциплинам, как «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Компьютерная аранжировка», «Аранжировка музыки на персональном компьютере, синтезаторе» и т. п. Но при всем том до сих пор отсутствует необходимая научная база обучения искусству аранжировки, тем более на персональном компьютере. Поэтому представляется важным обратиться в первую очередь к вопросу о теории преподавания дисциплин, имеющих своим содержанием обучение электронной аранжировке.

Для рассмотрения данной проблемы необходимо внести ясность в содержание таких терминов, как «аранжировка», «электронная аранжировка», «инструментовка».

«Аранжировка — это переложение музыкального произведения для иного по сравнению с оригиналом состава исполнителей» [1, *2*]. При этом от инструментовки (или оркестровки) аранжировку отличает значительно более свободное обращение с первоначальным музыкальным материалом. Помимо инструментального состава в аранжировке могут быть изменены гармония и фактура, а иногда и форма исходного произведения. Таким образом, инструментовка — это только адаптация музыки к новому составу инструментов, тогда как аранжировка (включающая в себя и инструментовку) есть более глубокая переработка музыкального произведения.

Часто такая переработка имеет целью приспособление музыки к новым условиям бытования: например, перенесение композиций в стиле рок со стади-

онов, массовых концертов, фестивалей в филармонию посредством их аранжировки для симфонического состава. При этом изменятся как форма подачи, воплощения, так и форма восприятия музыки публикой, а исходный мелодический материал останется прежним.

Такая задача предполагает не только наличие «крепкой» композиторской школы, но и знание стилистических моделей, канонов как исходного произведения, так и результирующего — того, что будет создано в процессе аранжировки. Аранжировщик должен обладать обширными познаниями не только в области устройства инструментов и специфики оркестрового письма, но и в области гармонии, полифонии, формы применительно к разным периодам музыкального искусства, иначе говоря — здесь необходимо глубокое знание музыкальных стилей.

Термин «электронная аранжировка» появился не так давно [3]. Как правило, под электронной аранжировкой понимается музыкальная композиция, выполненная средствами только электронного инструментария (синтезаторы, сэмплеры, процессоры эффектов, которые могут быть как аппаратными, так и программными) и компьютера.

Сам процесс создания электронной аранжировки аналогичен созданию аранжировки как таковой, с тем отличием, что результаты творческой деятельности фиксируются в нотографической программе или в программе-секвенсоре (а не на бумаге) и воспроизводятся специализированным программным и аппаратным обеспечением (а не на фортепиано). «Если посмотреть на это дело широко, сегодня всякая аранжировка является компьютерной» [6, *6*].

В соответствии с указанной выше спецификой работы аранжировщика содержание обучения электронной аранжировке также чрезвычайно объемно и многообразно. Ведь аранжировка — это, по сути, сочинение музыки в любом из существующих стилей и жанров, для любого вида инструментального ансамбля. Поэтому круг задач обучения чрезвычайно велик. Если попытаться обобщить некоторые из них и сформировать перечень основных направлений, содержательных модулей, то в числе обязательных следует назвать:

— изучение основ инструментовки и оркестровки;

— освоение стилистики популярной и академической музыки;

— ознакомление с основами акустики и звукорежиссуры;

— изучение программных и аппаратных средств создания аранжировок на персональном компьютере.

Рассмотрим более подробно каждый из этих модулей.

Изучение основ инструментовки и оркестровки — это изучение классического музыкального инструментария, типовых составов популярной и академической музыки, функционального назначения отдельных инструментальных групп в рамках того или иного жанра и т. п.

Освоение стилистики популярной и академической музыки предполагает изучение норм и особенностей тонально-ладовой, фактурной, ритмической, композиционной организации материала в различных стилях и жанрах, глубокое усвоение прежде всего отличительных гармонических и мелодических особенностей стилей. На практическом уровне бакалавры должны освоить алгоритмы

создания музыкальных композиций в разнообразных стилях, композиций, сочетающих в себе различные стилевые приемы (в том числе композиций в технике полистилистики).

Ознакомление с основами акустики и звукорежиссуры включает в себя рассмотрение современных приемов звукозаписи, технологий обработки и синтеза звука, а также психоакустических законов восприятия.

Изучение программных и аппаратных средств создания аранжировок на персональном компьютере — это всестороннее рассмотрение возможностей MIDI-технологии, приобретение умений и навыков работы с различными технологиями синтеза звука на основе применения разнообразных высококачественных VST-синтезаторов; изучение алгоритмов записи и редактирования аудио-, MIDI-данных в программах-секвенсорах; освоение всей последовательности действий по сведению многоканального аудиопроекта с использованием программных модулей обработки звука.

К сожалению, большую сложность представляет изучение музыкальной стилистики. Такая дисциплина отсутствует в отечественном музыкальном образовании. Нет никаких учебных пособий по практическому изучению музыкальных стилей, прежде всего популярной эстрадной музыки XX в. Отчасти исключением является учебное пособие музыковеда Ю. Г. Кинуса «Джаз: истоки и развитие» [4]. В нем приведена краткая описательная характеристика стилей основных джазовых направлений. Но это пока единичный пример.

Между тем значение данного направления чрезвычайно велико для успешного освоения технологии аранжировки.

Знание стилистики музыкальных произведений различных направлений и жанров аккумулирует в себе знание огромного количества композиционных приемов, способов инструментовки (особенностей устройства самых разных музыкальных инструментов), принципов формообразования, а также знание основ музыкальной акустики (для оркестровой, академической и акустической музыки), технологий звукозаписи и синтеза звука (в первую очередь для произведений эстрадной популярной музыки XX в. или музыкального авангарда).

И потому одним из наиболее эффективных методов обучения технологии создания электронной аранжировки нам представляется освоение студентами стилизации различных музыкальных направлений и жанров, в первую очередь стилизации популярной эстрадной музыки XX в. [3, *33*].

Стилизация — преднамеренное воссоздание типичных черт какого-либо музыкального стиля. Объектами стилизации могут являться композиторский, национальный, исторический стиль или жанр, а также отдельные элементы музыкального языка какого-либо стиля [7].

Само по себе умение стилизовать является весьма ценным в профессии аранжировщика. Помимо стилизации исторических стилей для достижения определенного художественного эффекта (преимущественно в музыке академического направления), перед современными композиторами и аранжировщиком часто встает задача воссоздать стиль музыки какого-либо популярного современного исполнителя или коллектива. Следует заметить, что точность стилизации здесь допускается невысокая — стилизуемые элементы музыкаль-

ного языка должны в обязательном порядке дополняться индивидуальными авторскими приемами или находками, иначе композитор рискует получить весьма усредненное по стилю, безликое произведение или же впасть в плагиат.

Но практика стилизации может носить и исключительно прикладной — обучающий, тренинговый характер. И здесь речь идет уже о достаточно высокой точности воссоздания стиля. Поскольку в данном случае цель стилизации — это усвоение и последующее добавление в свой профессиональный багаж типовых, классических (в рамках того или иного стиля) приемов гармонизации, формообразования, инструментовки, ритмической, фактурной организации и т. д.

Работу по стилизации логично осуществлять, опираясь на следующую аналитическую модель музыкального произведения: 1. Форма; 2. Инструментальный состав; 3. Гармония (функциональные особенности и аккордика); 4. Ритмика; 5. Мелодика; 6. Фактура.

Как уже было замечено выше, объектами стилизации должны стать в первую очередь популярные музыкальные направления XX в. Это обусловлено тем, что, во-первых, владение данными стилистическими нормами является насущно необходимым в условиях современной музыкальной конъюнктуры; во-вторых, знание основных классических музыкальных стилей (барокко, классицизм и романтизм и др.) уже во многом закладывается такими традиционными учебными дисциплинами, как «История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония» и др., и, стало быть, пробел в этой области не столь велик.

Учитывая многообразие популярной эстрадной музыки, степень разветвленности ее стилистического «древа», будет логично ограничиться изучением наиболее хрестоматийных стилей, определивших генезис развития музыкальной культуры в XX и XXI вв.

Приведем примерный перечень стилей, воссозданию которых должны научиться бакалавры художественного образования в процессе обучения технологии электронной аранжировки. Это акустический блюз, ритм-энд-блюз, ранний джаз (диксиленд, регтайм, буги-вуги), классический свинг, рок-н-ролл, британский бит (биг-бит и ранний рок), хард-рок, арт-рок, фанк и диско.

Помимо владения стилистикой перечисленных направлений необходимо также знание стилевых особенностей музыки наиболее выдающихся представителей. К примеру: «The Beatles», «Led Zeppelin», «Queen», «Pink Floyd» — для стилей рок-музыки; Чака Берри и Элвиса Пресли — для рок-н-ролла; Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, Скотта Джоплина, Бенни Гудмэна — для джазовых стилей; Джеймса Брауна, «Earth Wind & Fire» — для фанка, «ABBA», Майкла Джексона и Мадонны — для диско.

Основным препятствием в изучении эстрадных стилей является отсутствие не только учебных пособий, но и нотных партитур выдающихся образцов поп- и рок-музыки. В данном случае преподавателю остается полагаться только на собственный слух и, анализируя записи музыкальных произведений, фиксировать в нотном тексте наиболее существенные особенности в целях дальнейшей наглядной демонстрации их студентам. Для уяснения стилевой модели не обязательно изучать нотную партитуру целиком, вполне достаточно тщательного

прослушивания, подкрепленного нотной записью ключевых с точки зрения стиля моментов. Именно таким образом построено учебное пособие по джазовым стилям музыковеда Ю. Г. Кинуса «Джаз: истоки и развитие».

Из всего вышесказанного следует, что для успешного обучения технологии аранжировки необходимо, прежде всего, полное, подробное учебное пособие по стилям популярной музыки. Заметим также, что такое пособие лучше подготовить в формате электронного текста с использованием технологии гипертекста, так как оно должно включать большое количество нотных примеров, терминов, названий музыкальных композиций, которые всегда должны быть быстродоступны. Кроме того, очень удобно использовать гипертекст для осуществления сравнительного анализа стилей, описание которых будет неизбежно содержаться в разных главах учебника. Конечно, такой учебник следует снабдить соответствующей аудиохрестоматией, элементы которой будут легко доступны внутри самого учебника, по ссылке. С таким электронным учебником практическое освоение стилей или стилизация будет осуществляться более эффективно и целенаправленно благодаря высокой степени наглядности, четкости в подаче материала, структурированности изучаемых теоретических сведений.

---

1. Аранжировка. Музыка // Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 37.

2. *Глазырина Е. Ю.* Компьютерная музыка: методологические аспекты использования информационных и коммуникационных технологий как фактор интеграции содержания дополнительного образования // Медиакоммуникативная культура студентов современного вуза в контексте дизайн-образования : колл. монография / под ред. В. П. Климова, Г. П. Климовой. Екатеринбург, 2009. С. 60–64.

3. *Живайкин П.* Стили популярной музыки // Звукорежиссер. 2002. № 10. С. 55–61.

4. *Кинус Ю. Г.* Джаз: истоки и развитие. М., 2011.

5. *Красильников И. М.* Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. М., 2007.

6. *Сиротин С.* Заметки об аранжировке. [Рукопись].

7. *Стилизация.* Музыка // Большой энциклопедический словарь. С. 521.

Статья поступила в редакцию 06.10.2011 г.