

Проблемы молодых композиторов в современном музыкальном мире

Щёголев А.Б.

Аннотация. В XXI веке — веке цифровых технологий — композиторская профессия продолжает эволюционировать. Статья рассматривает проблемы становления молодых композиторов в условиях развивающегося современного мира музыки.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальные технологии, озвучивание, виртуальные инструменты.

Challenges Young Composers Face in the Modern Music World

Shegolev A.B.

Abstract. In the 21st century – the digital age – composition as a profession continues to evolve. This article discusses the problems faced by young composers developing in the conditions of the modern world of music.

Keywords: music education, music technology, simulation, virtual instruments.

Профессия композитора, имеющая глубокие традиции, продолжает эволюционировать в XXI веке — веке цифровых технологий. В не столь давние времена деятели искусств, в том числе и композиторы, нанимались меценатами. Поэтому большинство шедевров, созданных во времена знаковых периодов европейской культуры от ренессанса до романтизма, создавались в достаточно строгих рамках, установленных заказчиками. Сегодня же «элитарное» искусство опирается скорее на государственную поддержку, чем на меценатство. Однако, во многих странах государственные субсидии становятся менее доступными в связи с разными экономическими обстоятельствами. Что же касается меценатства, то к экономическим проблемам присоединяется тот факт, что современные состоятельные люди — частные предприниматели — всё чаще относятся к широкой публике, а не к культурной элите.

Среди различных сложностей современного молодёжного творчества особое место занимает проблема высшего музыкального образования, не всегда соответствующего нуждам сегодняшнего быстро меняющегося «рынка». Часто ограниченные финансовые возможности приводят начинающего деятеля искусств к трудностям, связанным с исполнением собственных сочинений. Наконец, невозможность оплачивать дорогостоящие оркестры всё больше толкают работодателей требовать от композиторов готовых озвученных произведений, а не бумажных партитур. В создавшихся условиях молодые композиторы, желающие зарабатывать своей профессией, вынуждены подстраиваться под требования современного мира музыки.

Сегодня высшие музыкальные учебные заведения делятся на две категории: первые, институты более консервативных взглядов, готовят классических композиторов в рамках концепции «искусство ради искусства», а вторые, более «прогрессивные», готовят композиторов-инженеров, способных быстро и эффективно создавать «саундтреки» для различных развлекательных программ широкого вещания. Классическое образование позволяет молодым композиторам обучаться необходимому ремеслу: гармонии, полифонии и оркестровке. Но при этом, оно меньше уделяет внимания изучению цифровых рабочих станций. В связи с этим выпускникам таких институтов не хватает знаний в музыкальной инженерии, чтобы создавать произведения, озвученные виртуальными инструментами конкурентноспособного качества. Тем временем, «прогрессивное» образование, делающее акцент на освоении музыкальных технологий, не уделяет должного внимания изучению самого композиторского ремесла. Поэтому профессионалы, вышедшие из таких школ, — скорее музыкальные инженеры, нежели композиторы. Между этими двумя мирами, к сожалению, редко царит взаимопонимание. «Прогрессивные» учреждения не всегда придают значение традиционной культуре за рамками музыкального рынка, ориентированного на широкую публику, в то время как ВУЗы классических направлений часто относятся к «популярным» течениям с

недоверием. Поэтому композиторам-песенникам и композиторам, пишущим музыку для кино или видеоигр, становится трудно приобретать полноценное музыкальное образование. В результате они вынуждены работать без соответствующих необходимых знаний и навыков. Что же касается классических композиторов, то за пределами академической среды им часто тяжело найти себе профессиональное применение. Многим из них приходится либо возвращаться в родные стены своих ВУЗов, либо переквалифицироваться на иные роды деятельности.

Наряду с задачами, требующими решения в музыкальном образовании, основной проблемой молодого композитора остаётся тот факт, что полученные им знания не гарантируют исполнения его сочинений. По разным причинам поиск исполнителей не всегда увенчается успехом. Чем больше размеры требуемого ансамбля для того или иного произведения, тем затратнее становится его исполнение. В современных условиях концертной классической музыки композитор, тем более начинающий, не всегда располагает средствами, чтобы воплотить в жизнь живое и качественное исполнение даже струнного квартета, не говоря уже о таких масштабных произведениях как симфония, кантата или опера. Написанная композитором музыка в нотном редакторе, например, Finale или Sibelius, как правило, не предполагает качественное озвучивание встроенной в программу библиотекой виртуальных инструментов. Поэтому для получения полноценного впечатления от собственного сочинения композитору требуется освоить принципы работы с одной из существующих цифровых рабочих станций, таких как: Reaper, Cubase, Logic Pro, Studio One, Ableton One, а к тому же приобрести и научиться работать с рядом качественных банков виртуальных инструментов. Композитору требуются сотни часов, чтобы качественно озвучить масштабное сочинение с помощью виртуальных инструментов. Это то рабочее время, которое понадобится композитору поверх часов, посвящённых самой композиции. Неудивительно, что в сжатых временных рамках композитору придётся выбирать: либо

заниматься композицией, либо виртуальным озвучиванием. Сегодня молодые композиторы всё чаще мечтают писать для различных развлекательных медиа. В былые времена композиторы получали заказы, писали партитуры и приходили записывать и синхронизировать свои творения с соответствующими кинокадрами во вместительной студии, где их ждал оркестр, а иногда даже и хор. Сегодня же продюсерская команда того или иного мультимедийного проекта приглашает композитора в небольшую студию, где ему показываются кадры, нуждающиеся в музыкальном сопровождении. Композитор записывает музыку в виде готового «саундтрека», который он либо сам, либо с помощью музыкального редактора синхронизирует с видеороликом. Живая музыка в современных мультимедийных проектах — скорее редкость, чем закономерность, так как она требует больших финансовых вложений. К тому же, проекты, где задействованы именно молодые композиторы, далеко не всегда обеспечиваются подобными средствами. Поэтому чаще всего композиторы очень рано начинают «писать», а точнее записывать свои музыкальные идеи сразу же в рабочих станциях, предназначенных для виртуального озвучивания. Как правило, через несколько лет подобной работы, композиторы утрачивают способность бегло читать ноты, свободно играть на инструменте и забывают даже элементарные принципы голосоведения, поскольку времени на это просто не хватает, а интерфейс рабочей станции не способствует сохранению этих навыков. Так композиторы превращаются в звукорежиссёров.

Основная причина столь неблагоприятно складывающихся обстоятельств — ограниченное время композитора. И само сочинение и виртуальное озвучивание требуют времени, которого не всегда хватает на качественное выполнение обоих этапов. Поскольку озвученный вариант музыкального произведения — конечная цель подавляющего большинства проектов, композитор вынужден отдавать предпочтение многочасовой и технической работе в звуковой рабочей станции, вместо того, чтобы работать с карандашом

и нотной бумагой за инструментом. Для того, чтобы вернуть современному композитору возможность работать над своим сочинением, не погружаясь чрезмерно в немзыкальный мир технологии, необходимо с помощью программного обеспечения, автоматизировать большую часть повседневной работы, связанной с виртуальным озвучиванием. Подобная программа поможет композиторам сократить время, требующееся на работу в звуковой рабочей станции для достижения реалистичного звучания, максимально приближенного к живому исполнению. Озвучивание профессиональными виртуальными инструментами позволит композитору, загрузив своё сочинение непосредственно из музыкального редактора в программное обеспечение, получить качественную демонстрационную версию любого музыкального произведения. Внедрение такого программного обеспечения в музыкальные ВУЗы консервативных направлений позволит выпускникам не только получить глубокие композиторские навыки, но и добиваться конкурентноспособного качества звука без длительного изучения технологий виртуального озвучивания. Такое приложение освободит композитора от монотонной технической работы и позволит ему вернуться к своей основной деятельности — непосредственному сочинению музыки.

Щёголев Алексей Борисович, доктор музыки, преподаватель композиторских и теоретических дисциплин музыкальных факультетов Монреальского и Шербрукского университетов (Канада).