

ПРИНЦИПЫ ОРКЕСТРОВОГО ПИСЬМА И АРАНЖИРОВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕНОМ НЬЮХАУСОМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

*Е. Н. Довжик, заслуженный артист Республики Беларусь,
старший преподаватель кафедры духовой музыки учреждения
образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. В статье изложена краткая информация о современном американском композиторе, оркестровщике и аранжировщике Бене Ньюхаусе, его базовых взглядах на процесс оркестровки и принципы работы над партитурой. Отмечена важность умения оркестровать для продвижения создаваемой музыки. Рассмотрены субъективность оркестровки и ее вариантность в воплощении образных музыкальных задач в контексте целого произведения; особенности, отличающие электронную музыку от реального оркестрового звучания; основная терминология, используемая при создании электронной музыки и оркестровки.

Ключевые слова: аранжировка, оркестровка, композиция, музыкальное творчество, художественные возможности инструментов, оркестровые краски, тембр, диапазон, тесситура, оркестр, инструментальный состав оркестра, мелодия, контрапункт, аккомпанемент, идиоматичность, аудиофайл, семпл, библиотеки семплов, пресет, семплерные петли, семплер, секвенсор.

THE PRINCIPLES OF ORCHESTRAL WRITING AND ARRANGEMENT USED BY BEN NEWHOUSE IN MUSICAL WORKS

*E. Dovzhik, Honored Artist of the Republic of Belarus, Senior Lecturer
of the Department of Wind Music of the Educational Institution
«The Belarusian State University of Culture and Arts»*

Abstract. The article provides brief information about the modern American composer, orchestrator and arranger Ben Newhouse, his basic views on the orchestration process and the principles of working on the score. The author notes the importance of the ability to orchestrate to promote the

music. He considers the subjectivity of orchestration and its variability in the embodiment of figurative musical tasks in the context of the whole work; features that distinguish electronic music from real orchestral sound; basic terminology used in electronic music production and orchestration.

Keywords: arrangement, orchestration, composition, musical creativity, artistic possibilities of instruments, orchestral colors, tone color, range, tessitura, orchestra, instrumental composition of the orchestra, melody, counterpoint, accompaniment, idiomatic, audio file, sample, sampling libraries, preset, sampler loops, sampler, sequencer.

Бен Ньюхаус – известный современный музыкальный деятель США в области композиции, аранжировки, оркестровки, широко использующий, помимо традиционных техник композиторского мастерства, музыкальные компьютерные разработки. Являясь автором музыки к фильмам и концертам, он работал музыкальным руководителем и композитором в десятках сценических и телепостановок на ABC, CBS, NBC, MTV, FOX, Disney. Сегодня его музыка звучит в более чем 3000 телевизионных эпизодах. Б. Ньюхаус был награжден стипендией Пита Карпентера ВМІ в 1999 г. Его увертюра «Жара» («Heat») была удостоена «Приза Говарда Хэнсона» за достижения в области оркестровой композиции; «Фантазия для струнных» – премии в номинации «За оригинальную работу» («Original Works Award») на конкурсе «Orchestra Cup 2015». Являясь доцентом и преподавателем частного музыкального колледжа Беркли в Бостоне, выпускающего музыкантов, композиторов, менеджеров и бизнесменов в сфере музыки, Б. Ньюхаус преподает музыкальные технологии и собственно создание цифровой музыки. Он автор и разработчик четырех курсов по оркестровке и озвучиванию фильмов, штатный композитор музыкальной индустрии Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-Йорка. Его курс «Оркестровка I» признан лучшим онлайн-курсом 2009 г. [4].

Несомненно, что оркестровая музыка существует в различных жанрах, и часто для ее создания используются диаметрально противоположные гармонические языки. Однако главная цель при написании оркестровки заключается в том, чтобы ее автор мыслил самостоятельно, независимо от жанра и гармонического наполнения музыки. Необходимо осознавать цели оркестровки, назначение этого процесса и сущность самой деятельности.

Термин «оркестровка» буквально означает процесс написания музыки для оркестра. Осуществляется выбор музыкальных инструментов для исполнения разных эпизодов музыкального произведения.

Созданный композитором музыкальный эскиз оркестровщик превращает в партитуру для оркестра, как правило, распределяя инструменты

и голоса в соответствии с замыслом композитора. В зависимости от степени знаний и желания нередко и сами композиторы выполняют оркестровку – с творческим подходом (П. Чайковский) или стандартно (Ф. Шопен). Оркестровку нередко путают с аранжировкой. Основное отличие состоит в том, что, как правило, аранжировка представляет собой творческое переосмысление существующего произведения композитора, иногда с существенным изменением стиля, ритма, фактуры и формы произведения. Аранжировщик фактически может заново создать новое произведение на основе старого. Цель оркестровщика – развить, улучшить или завершить произведение, максимально придерживаясь творческого видения композитора. В зависимости от того, сколько информации предоставлено композитором, оркестровщик может менять динамику, темп, использовать совершенно иные аккорды, гармонии или контрапунктические голоса.

Оркестр – это мощный эмоциональный инструмент, и оркестровка – это важное умение любого композитора. Если возникает вопрос о создании музыки к фильму, для телевидения, для концертной эстрады, оркестровка – важный аспект этой работы, неважно, делает ли это сам композитор или совместно с оркестровщиком. В целом умение писать для оркестра формирует солидный авторитет в мире музыки. Считается, что тот, кто пишет для оркестра, может писать для чего угодно. Хорошая оркестровка не гарантирует абсолютного успеха, но слабая оркестровка, безусловно, снижает его вероятность.

Прежде всего оркестровщик обязан хорошо разбираться в теории музыки, гармонии и иметь развитый музыкальный слух. Не помешает опыт игры в оркестре на каком-либо инструменте и знакомство с остальными инструментами – все это означает иметь представление об оркестровом звучании, его особенностях, красках и способах организации. Важно уметь выбрать тембровый колорит каждого музыкального построения. Это более профессионально, чем учитывать одну лишь tessitura. Например, выбор труб и тромбонов (тембр характерных медных) намного лучше, чем группировка инструментов только по их диапазону звучания (гобой и труба или др.). Структура самой музыкальной мысли – гармония, мелодия, ритм – оказывает большое влияние на колорит звучания и эмоциональное содержание музыки. Это определяет выбор инструментов в оркестровке. Все эти факторы – гармония, мелодия, ритм и приемы оркестровки – взаимодействуют, создавая единый музыкальный образ.

Учитывая художественные задачи, не стоит забывать о технических возможностях исполнителей. Духовым инструментам периодически необходимо брать дыхание, соответственно, распределяться музыкальный материал должен таким образом, чтобы периодически были паузы (цезуры) для дыхания. Прием чередования разных групп инструментов практичен

и также создает дополнительное тембровое разнообразие в звучании оркестра.

Мнение Б. Ньюхауса состоит в том, что выбор тембровой окраски музыкальной мысли весьма субъективен и неоднозначен. Оркестровщику следует представлять себе варианты решения следующих вопросов:

- какие эмоции и настроение он хочет вызвать;
- какие тембральные краски и оттенки требуются с учетом выбираемых эмоциональных целей;
- какие инструменты или их комбинации лучше использовать;
- какие диапазоны, штрихи и приемы игры инструментов лучше всего подходят для изображаемого музыкального образа [5].

При написании партитуры такие вопросы возникают постоянно, и оркестровщику необходимо хорошо разбираться в характерных свойствах используемых музыкальных инструментов и особенностях их сочетаний, для состава которых он создает свою оркестровку. Кроме того у опытных авторов оркестровые партии идиоматические, т. е. удобные для исполнения, каждая из них технически соответствует конкретному инструменту (с т. зр. простоты игры и ограничений для конкретных музыкальных инструментов) [1].

При работе с мелодией, гармонией или контрапунктом необходимо разграничивать их изложение, ведь это несколько музыкальных линий, существующих одновременно. Если мелодия не играет главной роли, на первый план может выйти контрапункт или музыкальный фон.

Одна из особенностей оркестровки заключается в том, что существует множество принципиально разных решений для одной ситуации. Нередко это зависит от значения мелодии или контрапункта (противосложения). Например, для создания камерного звучания можно отдать исполнение мелодии флейте, контрапункта – кларнету, а гармонии – арфе. Это будет качественно и хорошо. Но если нужно величественное и грандиозное звучание, тогда используются другие ресурсы и возможности всего оркестра: мелодия у всех инструментов высокой тесситуры, контрапункт у нескольких валторн в унисон, гармония у тромбонов и туб с фаготами. И то, и другое – хорошо и правильно, но это зависит от структуры, формы произведения и общего художественно-творческого замысла.

Несомненно, важная роль принадлежит штрихам: мелодия может излагаться легато, а противосложение – стаккато, или наоборот.

В изложении разных элементов фактуры желательно присутствие дифференцированного использования инструментального тембра, штрихов, ритма и других средств музыкальной выразительности.

Бывают случаи, когда отсутствует возможность исполнить и прослушать написанную партитуру в живом звучании оркестра. Современные технологии позволяют создать электронную запись звучания. Тогда за-

дачи написания идиоматических оркестровых партий и создания баланса инструментов и оркестровых групп сменяются вопросами наличия компьютерных программ и технологического оборудования. Необходимо иметь набор аудиофайлов (семплов) – образцов звуков разного тембра определенной продолжительности. В MIDI-оркестровке семплы обычно представляют собой отдельные ноты на инструменте, например, до первой октавы на кларнете, до первой октавы на тромбоне. Существует несколько видов семплов:

- разовые семплы (one-shot samples) обычно используются для создания звуковых эффектов или ударных звуков и воспроизводятся один раз от начала до конца, их цикличность отсутствует;

- циклические семплы (loop samples), также называемые «семплерными петлями» или «лупами» (loops), имитируют целые инструментальные партии, например, это могут быть четыре такта партии ударных инструментов [2].

Существуют библиотеки семплов – обычно это коммерчески выпущенные коллекции семплов. Семплы организованы в пресеты (готовые звуки или эффекты), соответствующие базовым семплам. Их используют как начинающие музыканты, так и профессионалы. Например, несколько семплов скрипичного стаккато будут сделаны так, чтобы штрих стаккато можно было бы воспроизводить по всему диапазону скрипки. Всемирную известность имеют библиотека «East West Symphonic Orchestra» и «Венская симфоническая библиотека».

Семплер – это аппаратное или программное устройство, которое позволяет запускать семплы с музыкальной клавиатуры. Примеры аппаратных семплеров: «Korg Volca Sample 2», «Polyend Tracker», «PO-33 K.O!», а также такие классические устройства, как «EMU Emulator EIV», «Roland S760», «Akai Z4». Существуют специальные программы для семплирования (например, Kontakt, MachFive).

Секвенсоры – это аппаратные или программные устройства, которые позволяют записывать, редактировать и воспроизводить MIDI-сообщения. Аппаратные секвенсоры обычно представляют собой клавиатуры или драм-машины (ритм-машины или ритм-компьютеры), которые включают в себя возможности секвенсора [2].

Создание динамики – одна из самых важных задач в секвенсоре MIDI, которая нужна при воссоздании реалистичного звучания оркестровой музыки. В оркестре музыкальные звуки появляются и исчезают почти непрерывно, и это нужно имитировать в создаваемых секвенциях.

При всех достоинствах использования современных компьютерных средств достижение наиболее полного сходства со звучанием настоящего оркестра – важнейшая задача создаваемой электронной партитуры. Бело-русский поэт-песенник А. К. Легчилов отметил, что «песня – это прежде

всего мелодия. А мелодия вечна. Возьмите хорошую мелодию прежних лет и сделайте современную аранжировку – она будет хитом» [3].

1. Инструментальная идиома – Instrumental idiom [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiki5.ru/wiki/Instrumental_idiom. – Дата доступа: 01.04.2023.

2. Семпл [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Семпл>. – Дата доступа: 01.04.2023.

3. *Шадрина, А.* Когда начальнику хочется петь [Электронный ресурс] / А. Шадрина // Беларусь Сегодня. – 20.12.2001. – Режим доступа: <https://www.sb.by/articles/kogda-nachalniku-khochetsya-pet.html>. – Дата доступа: 01.04.2023.

4. Ben Newhouse [Electronic resource] // Berklee Press. – Mode of access: <https://berkleepress.com/berklee-authors/ben-newhouse>. – Date of access: 01.04.2023.

5. Newhouse, B. Orchestration: How to Write for an Orchestra [Electronic resource] / B. Newhouse // Berklee Online. – Mode of access: <https://online.berklee.edu/takenote/orchestration-how-to-write-for-an-orchestra>. – Date of access: 01.04.2023.