

Школа цифровой записи. Студийная аранжировка.

С появлением сэмплеров, ритмических модулей и прочей цифровой звукотехники процесс аранжировки стал включать в себя не только традиционную нотную оркестровку мелодии. В современной аранжировке, предусматривающей участие как "живых" исполнителей, так и различных звуковых модулей, необходимо учитывать характерные свойства определенных тембров, согласовывать их звучание в общей структуре композиции и многое другое.

Казалось бы, нет ничего проще, чем создать собственную композицию на домашней рабочей станции и принести ее затем в виде аудио- или MIDI-файла на сведение в профессиональную студию. К сожалению, не все так просто, и незнание основных технических требований к современной аранжировке часто порождает недоумение и тоску в глазах заказчика. Предотвратить стрессы и разобраться в некоторых тонкостях современной аранжировки в этой статье нам помогут звукорежиссеры студии "Артефакт" Константин ЛАКИН и Александр КОРНЫШЕВ, а также аранжировщик и гитарист Александр БОГУШИС.

Владимир ЧЕРНИ: - Что же такое "аранжировка" с точки зрения студии?

Константин ЛАКИН: - Дело в том, что при написании традиционного клавира всегда учитывается классическое звучание инструментов, будь то фортепиано, фагот, гобой и так далее. В случае цифровой студии аранжировка является тем же процессом, но до какого-то момента звуки инструментов не определены окончательно, поскольку каждый из них представлен в десятках синтезаторных настроек и сотнях сэмплерных вариантов.

В.Ч.: - В каком виде аранжировка попадает в студию?

К.Л.: - Возможны самые различные варианты. Бывает так, что человек приходит в студию со своей идеей, выраженной в мелодической или песенной форме. В таких случаях студия берет весь процесс от аранжировки до создания конечного продукта в свои руки. Кроме этого, в студию может быть представлена и уже готовая аранжировка. Как правило, это - разложенная по звукам и трекам партитура в виде MIDI-файла.

В.Ч.: - Где предпочтительнее делать аранжировку?

Александр КОРНЫШЕВ: - На мой взгляд, аранжировка должна производиться в студии, где вся аппаратура согласована между собой в техническом отношении. Если же принесенная в студию аранжировка была создана на отсутствующем в студии инструменте, то это повлечет за собой проблематичный процесс подборки звуков и, как следствие, лишние затраты для клиента и хлопоты для звукорежиссера.

К.Л.: - Конечно, в студию можно принести модули, на которых были сделаны аранжировки, и сводить запись с них. Но и в этом случае может возникнуть ряд проблем. Например, инструмент может не обеспечивать достаточного количества выходов для распределения его по каналам. Кроме того, при недостаточном количестве цифровых выходов может потребоваться промежуточная аналоговая обработка в момент сброса материала. Конечно, решить можно любую проблему, но это иногда упирается в увеличение бюджета. Поэтому наилучшим решением с точки зрения экономии нервов и денег является использование стационарного оборудования студии, либо предоставление материала в приемлемых форматах.

В.Ч.: - Что важно для студии и заказчика в момент обсуждения аранжировки?

К.Л.: - В первую очередь, студию будет интересовать количество живых треков, синтезаторные и сэмплерные звуки предлагаемого проекта. Студийный режиссер - лицо заинтересованное в общем результате и отвечающее за реализацию всего проекта. Поэтому очень важно понять то, каким должен быть конечный продукт.

Александр БОГУШИС: - Придя в студию, заказчик должен предельно ясно сформулировать задачу. Отсутствие четкого представления о конечном виде записанного материала приводит к увеличению сроков и, естественно к удорожанию проекта. Понятно, что при неограниченных финансовых возможностях можно позволить себе не задумываться над удорожанием проекта, но в большинстве случаев заказчик имеет довольно ограниченный бюджет.

В.Ч.: - На сколько оправдано экспериментальное творчество музыканта в студии?

К.Л.: - Творить надо дома, и приходить в студию уже с готовым материалом, где понятен стиль, определены инструменты и их партитуры. К началу коммерческих отношений со студией желательно закончить творческую часть работы, поскольку на записи она приведет к дополнительным затратам студийного времени.

В.Ч.: - Имеет ли значение стиль музыки?

А.К.: - От стиля зависит то, какое специализированное оборудование будет использоваться при аранжировке. Например, барду нужен минимальный набор аппаратуры с записью нескольких дополнительных инструментов. Электронная музыка требует для себя различных специализированных звуковых модулей. Должен заметить, что любая приемлемая коммерческая студия имеет ресурсы, позволяющие создать аранжировку в любом стиле с минимальным привлечением приборов третьей стороны.

В.Ч.: - Запись "живых" исполнителей и ее особенности?

А.К.: - После того, как на 90% работа с материалом в MIDI завершена, начинается этап записи живых инструментов и вокала. Для упрощения трекинга вся MIDI-аранжировка скидывается на многодорожечный магнитофон в виде монофонической или стереофонической "болванки". При записи "болванки" второстепенные и отвлекающие исполнителя звуки мьютируются - оставляется лишь необходимый минимум инструментов. Здесь также присутствует некий процесс "болваночного" сведения, необходимый для определенного баланса между звучащими инструментами.

К.Л.: - Случается и обратная ситуация, когда аранжировка настолько ненасыщена, что исполнитель при исполнении своей партии теряет ритмические или гармонические ориентиры. В этом случае при записи "болванки" в аранжировку добавляются опорные тембры - четкая ритмическая фактура и хорошо различаемая гармония.

А.К.: - Иногда необходимо предусматривать запись "клика" с достаточным уровнем громкости перед началом композиции чтобы музыкант мог вовремя вступить. Также, рекомендуется прописывать "клик" в тех местах, где отсутствует ритмическая партия.

В.Ч.: - В каких случаях в условиях цифровой коммерческой студии оправдана запись "живых" инструментов?

А.Б.: - Всегда, если позволяет бюджет и того требует стилистика произведения, предпочтительно использовать для сольных партий "живые" инструменты. Осуществить же одновременную запись ансамбля или группы в условиях небольшой коммерческой студии бывает довольно проблематично.

К.Л.: - При записи ансамбля в коммерческой студии с небольшим вокальным модулем сложности могут возникнуть и при записи "живых" барабанов. Но эту проблему можно решить с помощью хороших электронных пэдов. В этом случае важны не столько сами пэды, сколько драйв, который они обеспечивают барабанщику.

В.Ч.: - Рекомендации аранжировщикам?

К.Л.: - Первая и очень распространенная проблема, возникающая с привнесенными аранжировками, - это увеличенное количество рук и ног у барабанщика в традиционной музыке. Расписывая партию барабанов, необходимо всегда придерживаться того факта, что у барабанщиков две руки и две ноги. Вычищению лишних ударов порой приходится посвящать кучу времени. Конечно, это не относится к специальной электронной музыке.

Второе. Аранжировщик должен всегда понимать, что его звуковой модуль с обработкой будет работать вместе с другими звуковыми приборами и распределяться по разным каналам пульта в момент сведения. Поэтому аранжировщик обязательно должен проверить звучание своей работы, тембры звуков и правильность расстановки акцентов, отключив все процессоры эффектов. Если такая аранжировка перестает звучать, то в дальнейшем с ней возникнет много проблем.

Третье. Если по каким-то причинам аранжировщик имеет дело с многоканальным звуком, то в грамотной аранжировке вся поканальная громкость должна иметь уровень 0 или, еще лучше, -5 дБ. Регулировка громкости и прочих нюансов аранжировки должны осуществляться в MIDI. Это обеспечит сигнал оптимального качества, и на сведении не придется много двигать фейдерами.

И четвертое. Между желаниями аранжировщика и звукорежиссера обязательно должен быть найден компромисс. По различным пространственным или частотным причинам, самый красивый и индивидуальный звук инструмента на сведении может не улиться в общую канву материала. То есть, всегда необходимо находить разумный баланс между своими желаниями и действительностью.

А.К.: - Кроме того, после записи вокала и "живых" инструментов, любая электронная аранжировка, как правило, требует коррекции. К примеру, может случиться так, что сильная доля, сопровождаемая ударом по тарелке, совпадает с неясночитаемым слогом текста вокалиста. Другой пример. Некоторые пианисты не следят за длительностью нот. Это приводит к "выезданию"

реверберационных хвостов в паузах. Подобные осложнения могут возникнуть и при одновременном вступлении инструментов. Да и после правильного панорамирования записанный материал начинает звучать иначе. Однако, все это - не беда. Существуют элементарные способы редакции MIDI-материала в компьютере. В некоторых случаях может быть выброшена та или иная нота или даже целый аккорд. А в конечном итоге закон один: аранжировка должна быть логичной составляющей всего музыкального произведения.

Владимир ЧЕРНИИ. Зима 2001 года.