

сприяти розвитку імпровізаційної музики. Музиканти проекту також планують організувати концерти двічі на місяць, зокрема тематичні програми, міжнародні колаборації, презентації альбомів і підтримку молодих музикантів. Окрім цього, планується відновлення Міжнародного фестивалю “Jazz Kolo”. Відкриття нового сезону відбудеться 26 жовтня 2024 р. з програмою Ukrainian Jazz Standards, де звучатимуть народні мелодії та твори українських джазових музикантів, що стали національними стандартами. Серед учасників концерту співачки Сусанна Карпенко, Юля Рома, Денніс Аду — флюгель-горн, Юрій Шепета — піано, Денис Мороз — гітара, губна гармошка, Ігор Закус — бас, Олександр Селезньов — барабани.

Таким чином, відновлення діяльності “Jazz Kolo” в новому сезоні є символом відродження української джазової культури, яка прагне не лише зберегти традиції, а й відкривати нові горизонти для творчості, вираження національної ідентичності, де кожна нота несе в собі дух українського мистецтва, а молоді таланти отримують можливість проявити себе в унікальному світі імпровізаційної музики.

В. Іванов

КОМП'ЮТЕРНЕ АРАНЖУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

V. Ivanov

COMPUTER ARRANGEMENT OF MODERN VARIETY SONG: FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Сучасна естрадна музика стрімко розвивається завдяки досягненням технологій. Комп'ютерне аранжування стало невід'ємною частиною музичної індустрії, надаючи виконавцям і продюсерам безліч нових можливостей для створення унікальних музичних творів. Розглянемо ключові особливості комп'ютерного аранжування, його вплив на сучасну музику, а також основні напрями її розвитку.

Комп'ютерне аранжування — це процес створення музичної композиції з використанням цифрових інструментів і програмного забезпечення для обробки звуку. Сучасні аранжувальники часто використовують такі програми, як Logic Pro, Cubase, FL Studio, Ableton Live та інші цифрові аудіостанції (DAW). Основна відмінність комп'ютерного аранжування від традиційної полягає в широкому спектрі інструментів і звуків, доступних для використання. Електронні синтезатори, віртуальні інструменти та бібліотеки семплів дозволяють створювати практично будь-який звук, від симфонічного оркестру до електронних біт.

Однією з ключових особливостей комп'ютерного аранжування є її гнучкість і точність. Завдяки сучасним програмам можна детально опрацювати кожен аспект звуку: від гучності й панорами до еквалізації та реверберації. Це дозволяє композиторам і продюсерам досягати ідеального звучання своїх творів, не обмежуючись можливостями традиційних інструментів і виконавців, а також відкриває нові горизонти для експериментів, дозволяючи поєднувати різні жанри і стилі музики. Крім того, комп'ютерне аранжування значно прискорює процес створення музики. Раніше запис альбому міг зайняти кілька місяців, тоді як сьогодні за допомогою програмного забезпечення та високоякісних семплів можна створити повноцінну композицію за лічені дні, а іноді й години.

Важливу роль у розвитку комп'ютерного аранжування відіграють сучасні технології. Одним із ключових факторів є доступність якісних віртуальних інструментів, таких як VST-плагіни (технологія віртуальної студії), які дозволяють створювати будь-які звуки, будь то акустичні інструменти, електронні синтезатори або незвичайні звукові ефекти. Різноманіття бібліотек семплів також відкриває нові можливості для створення оригінальних композицій. Машинне навчання та штучний інтелект також починають відігравати важливу роль в аранжуванні. Ці технології дозволяють аналізувати та передбачати музичні тренди, автоматизувати процес створення композицій і навіть пропонувати унікальні рішення для аранжування.

Штучний інтелект може генерувати ідеї для мелодій і гармоній, підлаштовуючись під стиль та вподобання композитора, що значно полегшує творчий процес. Комп'ютерне аранжування справило величезний вплив на розвиток сучасної естрадної музики. Насамперед воно спростило процес створення композицій і зробило його доступним для широкого кола виконавців. Якщо раніше для запису пісні були необхідні послуги студій звукозапису та оркестрів, то сьогодні достатньо мати комп'ютер і програмне забезпечення для створення професійного треку.

Сучасна естрадна музика все більше залежить від технологій, і комп'ютерне аранжування дозволяє створювати складніші та цікавіші звукові палітри. Наприклад, такі жанри, як EDM (електронна танцювальна музика), майже повністю побудовані на електронних звуках і ритмах, створених за допомогою комп'ютерів. Водночас традиційні жанри, такі як поп та рок, також активно використовують цифрові технології для створення оригінальних і сучасних звучань.

Комп'ютерне аранжування також сприяє розвитку музичних колаборацій. Тепер музиканти можуть працювати над однією композицією, перебуваючи в різних куточках світу. Цифрові технології дозволяють обмінюватися проектами, редагувати треки та додавати нові елементи в режимі реального часу, що значно прискорює процес спільної творчості. Щороку комп'ютерне аранжування продовжує розвиватися, і можна виділити кілька ключових напрямів її еволюції. Як уже зазначалося, штучний інтелект вже використовується для автоматизації процесу створення музики. У майбутньому очікується, що штучний інтелект зможе не тільки пропонувати ідеї, а й брати участь у створенні повноцінного аранжування, пропонуючи варіанти, які задовольняють навіть найвибагливіших композиторів. Розробники VST-плагінів продовжують покращувати якість звучання віртуальних інструментів, роблячи їх все більш схожими на реальні.

У майбутньому можна очікувати появи ще реалістичніших та гнучкіших інструментів, які замінять традиційні музичні пристрої. Нові технології, такі як віртуальна та доповнена реальність, відкривають нові можливості для створення та сприйняття музики. Віртуальні студії звукозапису й інтерактивні музичні середовища дозволяють композиторам і виконавцям взаємодіяти з музичними треками на новому рівні, занурюючи їх у тривимірні звукові простори. Сучасні додатки для створення музики стають все потужнішими й доступнішими. У майбутньому можна очікувати ще більшого переходу музичної індустрії на хмарні сервіси, де музиканти зможуть створювати, редагувати та зберігати свої проекти будь-де за наявності доступу до інтернету.

Комп'ютерне аранжування значно змінило музичну індустрію, зробивши процес створення музики доступнішим, гнучкішим та інноваційним. Сучасні технології дозволяють створювати унікальні композиції, використовуючи широкий спектр інструментів та ефектів, а майбутнє цієї галузі обіцяє ще більше дивовижних відкриттів. Вплив штучного інтелекту, розвиток віртуальних інструментів і поява нових способів взаємодії з музикою відкривають нові горизонти для композиторів та виконавців, дозволяючи їм створювати твори, які раніше здавалися неможливими.

Л. Потоцька

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МЮЗИКЛ ЯК СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ АКТОРА

L. Pototska

MODERN UKRAINIAN MUSICAL AS A FIELD OF PROFESSIONAL SELF REALIZATION OF THE ACTOR'S CREATIVE PERSONALITY

У культурній ситуації поч. ХХІ ст., насиченій тенденціями мультикультуралізму, інтенсифікації культурного полілогу, комерціалізації мистецької діяльності тощо, формується новий образ актора — мобільної творчої особистості, яка здатна до миттєвого опанування нової лексики театру, експериментальних пошуків драматургів і режисерів, нових засобів виразності тощо. Поява й закріплення в художній культурі зламу ХХ–ХХІ ст. нових художніх явищ — хепенінгу, перформансу, рок-опери, мюзиклу, а також новаційних версій усталених жанрів — опера-реквієм, опера-цирк, імпровізаційна опера — стали вагомим чинником розширення сфери професійних компетентностей сучасного актора.

Бурхливий розвиток жанру мюзиклу, що на рубежі ХХ–ХХІ ст. характеризує національний музично-драматичний театр, стає цариною такого професійного вдосконалення актора, у якій поєднуються традиції та новації. Традиційне начало знаходить прояв у суголосності рис мюзиклу давнім настановам національного театру, який поєднував власне театр і музику, хореографію, новаційне — в апробації новітньої стилістики та системи засобів виразності. Сучасний український мюзикл, постаючи в різнобарв'ї тематичних, образних, стильових та виразових орієнтирів демонструє різні моделі співвідношення традицій і новацій та орієнтує сучасного актора на мобільне їх опанування. Мобільність актора в контексті мюзиклу обумовлюється й органічністю поєднання та різноманіттям співвідношення акторських, вокальних, хореографічних складових творчого образу виконавця.

Так, мюзикл В. Васалатій та Ю. Рибчинського «Едит Піаф. Життя в кредит» має основою стилістику французького шансону. Це, з одного боку, розширює стильові обрії актора, з іншого боку, спонукає до артикуляційної гнучкості — опанування специфікою артикуляції французької мови, що водночас обумовлює і специфіку звуковидобування, звуковедення та дихання.

Мюзикли О. Коломійцева «Фемінізм по-українськи», як своєрідний постмодерний парафраз «Бой-жінки» Г. Квітки-Основ'яненка, та «Divka» — фольк-мюзикл на основі «Наталки-Полтавки» І. П. Котляревського демонструють значущість фольклорних витоків у їхній новаційній репрезентації. Цей фольклорний струмисько на національному мюзиклі орієнтує акторів на опанування настановами народного