

РЕЗЮМЕ
НА МОНОГРАФИЧЕН (ТВОРЧЕСКИ) ТРУД
НА ГЛАС-Д-Р ЕМИЛ ТРАЙЧЕВ

ПРОЕКТИ, АРАНЖИМЕНТИ, КОНЦЕРТИ

*Авторски произведения, композиции, оркестрации, аранжimenti и концертни изяви
(с приложен нотен материал,
записи и музикалните албуми на CD)*

Представеният от мен творчески проект включва музикални произведения, създадени в периода 2016-2023 г. - „Хадес и Персефона“- пиеса за електронна музика, „Страст, откровение, вдъхновение“ - пиеса за струнен квартет, както и част от оркестрациите и аранжimentите, които съм правил в своята дългогодишна кариера на аранжор. В него съм представил само малка част от музикалните аранжimenti и оркестрации, направени за музикални формати, като „Игра на хорове“ по bTV, в „Шоуто на Слави“, аранжimenti на Възрожденски песни от албума на Ку-ку бенд и Слави Трифонов „Песни за Българи“, както и оркестрациите и аранжimentите на концерта „Месия. Том II. Възкресение" и аранжiment на Майкъл Джексън „Smoot criminal“.

1. Пиеса за струнен квартет „Страст, Откровение и Вдъхновение“

Пиесата за струнен квартет „Страст, откровение, вдъхновение" е музикално произведение, което се състои от три части с репризна част. В нея съм вплел елементи от различни музикални стилове - от бароковия и класическия периоди, през съвременните жанрове, до филмовата музика, като основното изразно средство е минимализмът. Моят подход не е изцяло минималистичен; стремя се да структурирам различните минималистични секции в условно академични форми, което допринася за по-широка музикална атмосфера и разнообразие. В този смисъл, моят стил може да се сравни с някои произведения за струнен квартет на Филип Глас.

В различните части на пиесата използвам секвенции, припомнящи бароковата музика. Фактурата ми е предимно хомофонна, а в хармоничен план се запазва основната тоналност, с отклонения към някои други степени. В пиесата няма особени ансамблови проблеми, освен осминковата пулсация, която изисква внимание от изпълнителите.

Опитах се да заложа на прецизността на темпото. Темпото, с което исках да бъде изпълнено музикалното произведение, е *moderato*, което не трябва да бъде *con brio* (с блясък) или в неврастеничното *agitato* (развълнуван). Т.е. исках темпото да бъде живо и енергично, но без излишна емоция или ускорение, което може да промени характера на произведението.

Моят триптих „Страст, откровение и вдъхновение” е опит да интегрирам различен тип композиционна техника – съчетавайки минималистична с изразни средства от виенската класика до холивудската романтична музика. Всички търсения, които съм имал, са били осмислени и не са плод на спонтанна инвенция. Постарах се да вляза в съответните модели, използвани от съвременните композитори от филмовата индустрия, така и от минималистите

Реализация на проекта

През 2021 за първи път произведението „Страст, откровение и вдъхновение“ е включено в CD албума „Картини от България 5“ и е изпълнено и излъчено в „Картини от една изложба“ по програма „Хоризонт“ на БНР.

(<http://www.kartiniotednaizlojba.com/index.php?p=3&id=563>)

На 15.07.2022 г. пиесата за струнен квартет „Страст, откровение и вдъхновение“ бе част от програмата на втория концерт от лятната програма на Габровския камерен оркестър на откритата сцена на Дома на културата в гр. Габрово

2. Пиеса за електронна музика „Хадес и Персефона“

Пиесата за електронна музика "Хадес и Персефона" е разделена на две части, като развитието на музикалния материал е свободно, без преходи между секциите. В първия дял представя сцени от безгрижното детство на Персефона със светла и безгрижна музика с лека носталгия. Вторият дял пресъздава съдбоносната среща и влюбването на Хадес в Персефона, както и нейното отвличане в подземното царство. В тази част вкарвам мрачна музика със засилен етно елемент в соловия глас без текст, използвайки григориански и

мадригалски интонации, дорийски лад съчетани с лупове и, създавайки митологичната картина.

Подобно на филмовата музика, пиесата „Хадес и Персефона“ комбинира различни изразни средства и инструменти, включително симфоничен оркестър с ударни инструменти и електронни лупове. Тя представлява съчетание на различни музикални елементи и може да бъде интерпретирана като мост към по-широка аудитория, която не е запозната с големите симфонични форми.

В сходен музикален стил е и произведението "Да се влюбиш в Хадес", написано от мен през 2023 година. Това музикално произведение представлява органично продължение на пиесата за "Хадес и Персефона". Развива темите и мотивите, заложили в първото произведение, като представя нови аспекти от митологичната история и допълва музикалната мисъл. В тази композиция можем да открием континуитет в използването на различни музикални елементи и инструменти, съчетани с иновативен подход и развитие на музикалната тема.

Реализация на проекта

Произведението бе изпълнено, записано и мастеризирано от мен, в моето студио. Произведението „Хадес и Персефона“ е част от ежегодния международен форум „Вселената на компютърната музика“. През 2019 е включено и изпълнено в „Картини на България № 4“ по програма „Хоризонт“ на БНР

Творбата „Хадес и Персефона“ ми даде една възможност да експериментирам с идеите, творческия опит и техническите възможности в областта на филмовата музика, като модел за съчетаване на електронната музика с класическата.

3. Оркестрации и аранжimenti

В текста съм разгледал важноста на оркестрациите и аранжimentите в музикалното изкуство. Споделям опита си в различни музикални формати, концерти на живо и др. Основните точки в тази част на творческия проект включват: аранжimentите направени за телевизионните формати, като „Игра на Хорове“ и „Шоуто на Слави“, оркестрации на албума „Месия. Том II. Възкресение“ и концерта като „Месия под звездите“ и аранжimentа на песента на Майкъл Джексън и продуцирана от Куинси

Джоунс „Smoot criminal“. Посочил съм и специфичния аранжимент на песента „Елхови лес“, описан детайлно.

3.1 Аранжимент на песни от музикалния формат „Игра на хорове“ по bTV, в предаването „Шоуто на Слави“

През 2016 година задачата ми беше да аранжирам възрожденски песни в различни стилове за музикалния формат "Игра на хорове" в предаването "Шоуто на Слави" по bTV. Това предизвикателство ме насочи към създаването на уникални интерпретации, които да обединят традиционната естетика на възрожденските песни със съвременните музикални тенденции, което придаде допълнителен динамизъм и разнообразие, както на моята работа, което направи проекта още по-интересен и предизвикателен за мен и моите колеги. Включването на народни песни в съвременен стил беше иновативен подход, който придаде свежест и атрактивност на изпълненията и респективно възприятията от публиката. Моята работа обхваща създаването на обработки на различни по стил и жанр произведения, аранжирани специално за многогласно хорово изпълнение. В този проект съчетах класическа музика с нестандартни елементи като бийтбокс, фолклор, както и елементи от българската и световната поп и рок музика. Този опит беше не само творческо предизвикателство, но и възможност да разширя хоризонтите на музикалното изразително изкуство. Аранжираните от мен песни бяха в следните девет категории: "Любими български песни", "Песни на Адел", "Балкански песни", "Български песни от Македония", "Руски песни по случай победата над хитлерофашизма за 9 май", "Рок музика", "Филмова музика", "Песни на Ку-ку бенд" и "Песни на АББА".

3.2. Оркестрация и аранжимент на концерта „Месия. Том II. Възкресение“

В творческият си проект описвам оркестрацията и аранжиментите на албума и концерта "Месия. Том II. Възкресение" на Мирослав Костадинов (Миро). Проектът включва издаването на албума "Месия. Том II. Възкресение", като предпремиерно бе представен в акустичен формат в необичаен unplugged концерт, излъчен на bTV. Представил съм процеса на създаване на аранжиментите, които включват работа с различни инструменти, като особено внимание обръщам на гласовата характеристика на изпълнителите. Гласът е душата на песента, затова при оркестрациите на този концерт, гледам другите музикални части да не претрупват гласа на изпълнителите и така да отклонят вниманието от текста или мелодията.

След успеха на албума, през септември 2015 г., се проведе турнето "Месия под звездите" в големите български градове – Пловдив, Варна, Бургаси и др., което наложи нови оркестрации на песните за открито изпълнение.

3.3. Възрожденски песни от албума на Ку-ку бенд и Слави Трифонов „Песни за Българи“

В албума на Ку-ку бенд и Слави Трифонов "Песни за Българи", издаден през март 2018 г. е съставен от възрожденски песни. Основната задача пред мен бе да направя така, че аранжиментите на възрожденските песни да звучат по-модерно, като се направи баланс между тези стилове – възрожденски и съвременни. Без да ги превърне в пародия и да запази тяхното послание – да звучат гордо, така, както е автентичната им идея, без да се променя смисъла и посланието на песента.

Трудностите при аранжирането бяха свързани с различната структура на песните и избора на кулминационните моменти. В процеса се използват различни инструменти за изграждане на песните с разнообразни и интересни аранжименти. Използването на различните инструменти е ключово за създаването на разнообразен и интересен аранжимент. За да се получи разнообразен аранжимент при различните интродукции съм включил пиано, щрайх, кларинет, тромпет, китари (акустични или електрически), което добавя дълбочина и начин на изложение на звуковата тъкан към музикалната композиция. При кулминациите използвам целия арсенал от силно звучащи инструменти като комплект барабани, дисторжер китари и брас секция, което придава енергия и динамичност на музиката. Изборът на интро, първо в пианото, а след това в китарата, добавя цвят и интерес към аранжимента, като започва с по-субтилен и деликатен звук, преди да се премине към по-силно звучене в припевите или кулминациите. Това допринася за динамичното развитие на песента и задържа интереса на слушателите.

3.4. Аранжимент за соло цигулка и оркестър на „Smooth criminal“ – Song by Michael Jackson

Аранжиментът за соло цигулка и оркестър на песента „Smooth Criminal“ на Майкъл Джексън е процес, който изискваше внимателно изслушване и разбиране на всеки инструментален пасаж от оригиналната песен. В този случай използвах изпълнението на Дейвид Гарет за вдъхновение, в изпълнение със симфоничен оркестър. Създаването на аранжимент за толкова разнообразен състав изисква съчетаване на различни музикални похвати и инструменти. За целта използвах първа и втора цигулка, виола, виолончело,

контрабас, пиано, китара, бас китара и комплект барабани. Основната ми цел беше да има баланс и хармония между всички инструменти, като се отдава специално внимание на разпределението на музикалния материал и на щимове за всеки музикант. Партитурата със своите 27 страници показва обема на работата и вниманието към детайлите, което е необходимо за създаването на такъв сложен аранжимент.

Музикалните произведения „Страст, откровение, вдъхновение“ „Хадес и Персефона“, „Да се влюбиш в Хадес“, споменатите аранжименти и оркестрации са написани и записани в моето студио „EмоSound“ с помощта на нотнописна програма . „Sibelius“, която успешно комбинира следните характеристики: простота на използване и изключителната гъвкавост и мощност на софтуера. Тази програма предоставя много възможности за записване/за превръщане на музикалните идеи в нотно писмо. В последните версии на Sibelius присъстват много екзотични инструменти от Източна Азия като кота, ситар, гамелан и други.

Музикалните произведения „Страст, откровение, вдъхновение“, „Хадес и Персефона“ и „Да се влюбиш в Хадес“, както и всички споменати аранжименти и оркестрации, са създадени и записани в моето студио „EмоSound“, където в продължение на дълги години съчетавам аранжорската и тонрежисьорската професии. Като музикант и преподавател по тонрежисура, често се занимавам с монтаж, миксиране и окончателно мастериране на аудиозаписи за музикални албуми, звукозаписни продукти и аудиовизуални проекти като музикални видеоклипове. Ролята на тонрежисьора не се ограничава само до техническите умения, а включва и способността да се съчетават тези технически аспекти с креативен подход, за да се осигури висококачествен звук и да се подчертае изразителността на всяка музикална композиция.

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:

1. Постигнато много добро професионално ниво при разработването на аранжименти за музикални формации (камерни състави, рок групи, малки оркестри), свързани с телевизионно предаване с ежедневен формат, чиято музика винаги е придружена и от кауза, което изисква бърза реакция и умение за работа в различни музикални стилове, за да се привлече и задържи вниманието на аудиторията. Предлага система за работа при аранжимент.

2. Професионално адаптира редица музикални произведения, които са с традиционен характер (класически или български фолклор, принадлежаща на различни държави и времена) към съвременния вкус на широката аудитория.
3. Представените подробно авторски композиции „Страст, откровение, вдъхновение“ и „Хадес и Персефона“ свидетелстват за високото ниво на работа и възможности за гъвкавост, независимо от състава и подбора на изпълнители – студенти или професионалисти, за получаване на силен продукт – на сцената или в звукозаписното студио. Създава авторски произведения и прокарва собствена авторска линия в областта на композирането.
4. Оркестрацията и аранжиментите в проекта „Месия“ на Мирослав Костадинов (Миро) – сред най-известните популярни и обичани български изпълнители – е сериозно доказателство за професионализма, находчивостта и високото ниво на работна продукция.
5. Участва активно в музикалния живот на България със самостоятелни или ансамблови изяви като пианист и саксофонист. Успява да привлече в своята работа на реална сцена и студенти от НБУ като по този начин дава път на младите и им показва необходимите знания в реална среда. Съчетава практическите си музикални дейности с обучението на студентите от НБУ.
6. Участва активно и в практическата, и в научната дейност – чрез публикации, участия в научни конференции, семинари, в международен проект DEMUSIS с 9 институции от Европа.
7. Работи за развитие на музикалните практики в програмите по музика, включително тонрежисура, оркестрация и аранжиране, както на откритите музикални сцени, така и в изследователските студиа. Всички тези дейности свързва функционално с дейността на Радио-телевизионният център на НБУ.