

ПОП ПРОГРАММА НА 28 05 82

ТОДД РАНДГРЕН 2

СЕВА I ДЖИНГЛ

Добрый вечер, друзья. На прошлой неделе мы начали рассказ об американском музыканте и продюсере Тодде Рандгрене. Эта программа передавалась по нашему молодежному радио БИ БИ СИ ~~Ф~~, шла она в течение часа. Я решил дать вам представление - как делаются тематические программы на местной радиоточке, поэтому ничего не добавил, не убавил а просто прямую речь перевел с иностранного на понятный всем язык иrabил часовую ленту на две половинки. Вот эту то вторую половинку мы сегодня с вами и послушаем. Начнем там, где в прошлый раз нас прервали:

ГРАМС/ТЭЙП

+ войс /фэйд даун

Несмотря на постоянный выпуск пластинок с ансамблем УТОПИЯ, а также своих сольных пластинок, ТОДД Рандгрен находил время чтобы продюсировать записи других артистов.

АКТ

ИН Э ЛОТ ОФ КЕЙСИЗ ПРОДАКШН ИЗ МОР...

записи

Зачастую продюсировать ~~жаждущими~~ других - приносит больше удовлетворения, в каком то отношении - чем записывать собственные пластинки. Здесь и опыт общения с разными музыкантами, работа в различных музыкальных стилях; с моей, личной, точки зрения это приносит больше удовлетворения, потому что чувствуешь ответственность за то, что происходит.

НАРР:

Каждую неделю к Рандгрену обращается два-три человека или коллектива с просьбой быть их продюсером. Почему обращаются именно к нему?

АКТ:

АЙ ФИНК Э ЛАТ ОФ ЗЭ РИЗНЗ ПИПЛ АСК МИ ТУ ПРОДЮС...

В значительной степени, по моему - потому что я сам музыкант, потому что я понимаю, что происходит, могу аранжировать в различных стилях и быть может могу лучше выразить то, что музыканты делают. Многие просили меня продюсировать их записи после того, как послушали мои пластинки - их скажем привлекает звучание или какой то ~~звуковой~~ эффект - они хотят добиться чего то подобного. Это, пожалуй, главное преимущество.

Я в состоянии сделать звучание пластинки каким угодно - можно

скажем, воспроизвести звучание определенного периода или записи, можно создавать новые звуки, которых в природе не существует и так далее. По большей части люди приходят , зная чего они хотят добиться и у меня достаточно опыта , чтобы воплотить их идеи на пленке.

НАРР: В 1976 году Тодд Рандгрен выпустил альбом с бывшим гитаристом группы ГОНГ, Стивом Хилладжем

АКТ СТИВ АКТУАЛЛИ ЛИВД ХИЭ ЛИВД ДАУН ИН ЗЭ СТУДИО
Стив ,кстати говоря, жил здесь, спал прямо в студии когда мы записывали этот альбом. В музыкальном отношении пластинка была ^{плохотворна} ~~благодарная~~, хотя записывать ее было трудно, вернее трудно было слепить ее воедино. со своими пластинками Ничего в этом плохого нет, я так обычно работаю/- есть какие то кусочки отрывки которые соединяешь постепенно в одно целое . При этом, правда, не надо испытывать терпения автора. Решения я обычно принимаю быстро - я долго сидеть и размышлять :делать это, не делать это - не люблю. приходилось ждать Но здесь ,так сказать ,вызревание, происходило медленно/- но в конце концов результат оправдал все усилия, с музыкальной точки зрения.

ТЭЙП + нарр /Фэйд даун

НАРР: В философском смысле Тандгрен быстро осознал истину, недонократно подчеркивавшуюся в этой серии программ, а именно - в конечном смысле продюсирование - это не просто союз музыки и техники записи

АКТ ПРОДАКШЕН ИН ЗЭ ЛОНГ РАН АЙ ГЕСС ...

Продюсирование в широком смысле - вне зависимости от того, какой степени мастерства человек достиг - включает в себя еще и умение принимать решения и ,если надо, быть дипломатом, что , в общем, ничего общего с твоим стилем в музыке , ^{или} способностью создавать звучание - не имеет. В значительной степени - это умение поддерживать в студии рабочую дисциплину, чтоб народ не расхолаживался. Этому я не сразу научился - несколько пластинок я спродюсировал, пока выработал свой стиль дипломатии. Во первых, надо действовать так, чтоб людей против себя не восстановливать, но с другой стороны и без руководства

их не оставлять.

НАРР: Оставив в стороне дипломатию, если мы разделим продюсеров на различные категории - по экстравагантности рабочих методов, то Рандгрен будет далеко не первым в списке.

АКТ МИНИМАЛ ЭЗ ПЛЭЙС.....

У меня к продюсированию минималистский подход - если я делаю соло альбом - то в студии кроме меня и магнитофонов никого нет. Техперсоная я приглашаю лишь ~~же~~ тогда, когда он действительно необходим: скажем зовешь звукотехника, когда он нужен, подчас можно и без него обойтись - если пишешь оркестр, то конечно, оркестр должен быть в студии - но никого больше, потому что от лишних людей возникают всякого рода осложненные отношения, этакая внутренняя политика - а ведь в студию люди пришли, чтобы музыку записывать.

НАРР: Одним из самых крупных успехов Рандгрена, несомненно, является продюсирование в 77 году пластинки группы МИТЛОУФ - МЯСНОЙ РУЛЕТ, которая называлась БЭТ АУТ ОФ ХЕЛЛ - ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ИЗ ПРЕИСПОДНИ

АКТ: АЙ УОЗНТ ДУИНГ Э ЛОТ ОФ ПРОДАКШЕН ЭТ ЗЭ ТАЙМ

В тот период я продюсировал не так много и один общий знакомый познакомил меня с певцом, он хотел, чтобы я продюсировал пластинку. Мы устроили небольшое представление: Джим Стайнера на рояле, я и еще пара человек подневала. Мы прослушали весь материал. В нем было что то такое необычное, странное, что я просто вынужден был согласиться. Откуда мне было знать в то время, что из этого получиться в будущем, какие последствия для нас всех это будет иметь:

ТЭЙП войсиз + мьюзик

ГОЛ Джон Стейнер ~~под~~ подавал идеи а я осуществлял их в аранжировках, он предлагал, а я воплощал это в конкретном виде. Митлоуф стал для его Стайнера своего рода троянским конем, внутри которого песни и идеи так сказать, проехали в альбом. Он воспользовался и голосовыми связками Митулоуфа, потому что он говорил им что и как петь. БЭТ АУТ ОФ ХЕЛЛ - ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ стала, в конце концов

колossalным международным успехом, хотя пластиночной кампании СИ БИ ЭС пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы оторвать от земли столь необычную концепцию и сдвинуть альбом с места ГОЛ ИТ УОЗ РИЗАНАБЛИ САТИСФАИНГ ФРОМ ЗЭ МЮЗИКАЛ...

С точки зрения музыкальной пластинки получилась вполне удивительной. Мы не ожидали, что она пойдет так широко, мы думали что это - прилично спетая, умеренно коммерческая вещь. Я считаю, что нужно отдать должное фирме грампластинок - вообще многие пластинки своим успехом или неуспехом обязаны пластиночным кампаниям, популярность альбома неизбежно определяется его достоинствами. В данной случае фирма не дала альбому умереть естественной смертью, потому что поначалу, когда пластинка только вышла кампания ничего для нее особого не делала. Но потом эту пластинку неустанно рекламировали и толкали в течение года - и после года дело пошло. А уж когда дело идет, то идет по большому.

НАРР: ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ была пластинкой грандиозно задуманной и выполненной. Следующий проект Рандгрена был намного проще и скромнее и к сожалению, намного менее успешным; в 78 году он приехал в Лондон продюсировать пластинку Тома Робинсона:

АКТ УОРКИН УИЗ ХИМ УОЗ ГРЕЙТ....

Работать с ним было здорово, выслушивать потом нападки критики было ужасно, но делать саму пластинку было весело - причем веселились все. Тут поневоле задумаешься: если учесть что мы записали альбом в сжатые сроки - чуть больше недели и записывали его с большим удовольствием, а потом, когда пластинка была окончена, я подумал колоссально, это - определенно шаг в каком то направлении - а потом - критика обливает нас ушатом холодной воды, мягко выражаясь, до такой степени, что фирма грампластинок с поджатым хвостом бежит прочь и отказывается тратить деньги на рекламу пластинки - тут поневоле задумаешься. Как я слышал, после этого альбома Том Робинсон записывал обычные песенки, которые он написал то ли с Элтоном Джоном, то ли еще с кем то. Я считаю, что артист,

музыкант, должен быть свободен и делать то, что ему нравится и не должен
выслушивать все это дермо от людей, не имеющим ~~вдохновения~~ /творческого
своей музыки
и не создающим *ничего*.

ТЭЙП МЬЮЗИК + нарр/спич - Фэйд

В 78 и 79 годах Тодд Рандгрен работал с Диком Дерринджером и группой ТЬЮБЗ, он также возобновил контакты со старой приятельницей Патти Смит и продюсировал ее пластинку УЭЙВ-ВОЛНА. Рандгрен и Смит были знакомы давно, но никогда прежде он не был продюсером ее пластинок. Итак, почему же ?

АК ЗЭРЭ УЕРЕ КАПЛ ОФ РИЗНЗ

Было для этого пары причин: одна ,это то,что в тот момент она знала,что пластинок - по крайней мере в ближайшее время - она больше записывать и выпускать не будет. ~~Множественно~~ Мы с Пэт давно были друзьями и мне кажется,она решила воспользоваться такой возможностью так сказать,напоследок.Это - одна причина. Другая - поскольку мы были приятелями - быть может это и не убедительная причина - но она хотела,чтобы я слепил нечто целое из частей, а частей то всех там не было,она хотела чтобы я заполнил разрыв,который заполнить было почти невозможно. Пэтти наполовину уже была не там,во первых,она уже переехала в Детройт к своему другу, а оркестр не репетировал и не играл вместе,пришли в студию ,материал не готов,подчас его просто не было. Было одно - обязательство перед кампанией выпустить альбом.Пришли в студию,готовые записывать пластинку,но совершенно к этой записи неготовые. На меня таким образом легла ответственность что то выдать,придать этому какую то форму. По большей части я просто не знал что делать - во всяком случае учить Пэтти как создавать музыку я просто не в праве. Для меня это было трудное положение.Если бы она не была мне приятельницей, я бы вел себя иначе. Я ,если надо ,еще ей помогу,но только я надеюсь,что в следующем раз все будет лучше подготовлено,будет более ~~живых~~ собранных

- НАРР: Действительно, пластинка не вызывает ни особого интереса ни чувства, за исключением одной песни, которая была потом выпущена отдельной сорокапяткой - ДАНСИНГ БЭАФУТ - ТАНЕЦ БОСИКОМ
- АКТ ЗЭ БЭНД РИЭЛЛИ ХЭД НОУ БЭЙС ПЛЕЙЕР
- ГОЛ: В группе басиста, как такогоового, не было, поэтому мне пришлось играть на басу, да и на других инструментах тоже. Эта песня - как и большинство других на пластинке - не была подготовлена или отрепетирована и была сделана прямо в студии в процессе записи. Такое бывает, и эта песня оказалась удачнее других
- + СПИЧ/ФЭЙД
- ТЭЙП Будучи другом Пэтти Смит, Рондгрен помог ей во многом: подавал идеи, аранжировал песни, играл на разных инструментах на пластинке. Однако до какой степени ему приходилось использовать свое умение играть или писать оркестровки на альбомах других артистов?
- АКТ ТУ ВЭРИЭС ДИГРИИЗ.....
- ГОЛ: В различной степени. Например, как оркестровщик - иногда это лишь детали оркестровки, которые делают общее исполнение более убедительным, но в разных случаях положение разное. Мне кажется, послушав пластинки, можно сказать - на каких я участвовал, как оркестровщик в большей степени, а на каких - в меньшей. Например, на двух последних альбомах группы ТЬЮБЕЗ я делал много оркестровок, давал общие композиционные решения и тому подобное и мне кажется это заметно.
- НАРР: А теперь давайте снова обратимся к пластинкам группы УТОПИЯ и к сольным пластинкам Рандгрена, выпущенным начиная с 1970 года. За двенадцать лет их выпущено семнадцать. Что касается записей УТОПИИ, то Рандгрен следит за тем, чтобы решения при записи пластинок принимались как можно более демократичным образом. Однако - в чем по его мнению разница между записью сольных пластинок и альбомов, записанных с группой?
- АКТ УЭЛЛ УЭН АЙ ДУ Э СОЛО АЛБУМ
- ГОЛ: Ну, когда я записываю сольную пластинку, многое зависит от материала - песни могут быть целиком о том, что я думаю или чувствую, и что другим думать или чувствовать необязательно и теперь, в последнее

время, на моих пластинках исполнителей кроме меня - нет. Не потому, что мне не нравится играть с другими музыкантами, но потому, что по какой то причине людям нравятся мои сольные пластинки больше чем те, которые я записал с кем то еще. Может потому что у них есть определенное качество, цельность, чего на других пластинках нет. Например, играя на гитаре точно знаешь, ~~какую~~ какую партию играет басист, потому что басист - это я сам, точно также я точно знаю, что играют все остальные музыканты, потому что все они - это тоже я. Но вот когда записываешь пластинку Утопии, возникают небольшие вариации и отклонения, которые неизбежны при работе с другими музыкантами. Так называемая псевдополудемократия - неизбежный аспект ансамблевой записи. Однако у нас отличные рабочие взаимоотношения, в студии никаких проблем не водникает : песни мы делаем быстро, довольно быстро их репетируем, обстановка непринужденная, все образуется само собой - не то, что исполняется тщательно продуманный шедевр. Мы, в сущности, исполнительский ансамбль, хотя запись наших альбомов подчас требует немалого продюсерского труда.

ТЭЙП

МЬЮЗИК + спич - фэйд

НАРР:

Для некоторых наблюдателей жизнь самого Рандгрена представляется несколько утопичной : он записывает что хочет, когда хочет - у него собственная студия в своем доме. Рандгрен - не только музыкант, но и превосходный звукотехник, посвященный во все подробности новейшей радиотехнологии а также возможности современной видеотехники. Однако его собственная студия не так уж насыщена новинками, как это могло бы быть.

АКТ

АЙ ПРОБАБЛИ ЛАЙК ТО СТАП АТ Э СЁРТН ПОЙНТ

ГОЛ:

Я повидимому считаю, что где то надо остановиться. В течение последних семи - восьми лет я, по сути, пользуюсь тем же оборудованием: я не перешел на цифровую систему записи, не пользуюсь автоматикой. Цифровой системой не пользуюсь, потому что это хлопотно и слишком дорого, а автоматикой не пользуюсь, потому что очень люблю микшировать вручную, потому что

это - завершение всех предыдущих процессов - сведение в конце всего - воедино. Для меня это - как выступление на сцене, я стараюсь микшировать, по возможности делать без последующего редактирования и резки - за один заход. При автоматическом микшировании, когда закладываешь все в программу компьютера по кусочкам, такого удовлетворения не получишь. Так что за последние семь лет почти ничего не изменилось, иногда я обновляю оборудование меняю - на новое, но той же модели. Правда я перешел с шестнадцатидорожной записи на двадцать четыре дорожки.

АРР: Есть много общего между Рандгреном и другими продюсерами, но существует и много отличий. Считает ли он сам себя отличающимся от других и ^{или да, то} ~~и не~~ ~~и не~~

К. АЙМ ШУЭ ПИПЛ ДУ СИНГ ИН Э ТОТАЛИ КАЛКУЛЭЙТИД УЭЙ
ОЛ Я уверен, что многие работают по тщательно разработанной системе, я уверен, что многие продюсеры зависят от самими же выработанными неписанных правил и устоев, которые они стараются не нарушать. Например они работают с тем же звукотехником, с тем же аранжировщиком, с теми же музыкантами. Я чувствую большее вдохновение в обстановке спонтанности, я легче впадаю в так называемое объективно-субъективное состояние, когда слышу что новое, ранее неслышанное. ~~Если~~

АРР: Программу мы закончим композицией с только что вышедшего альбома группы УТОПИЯ - *Swing to the light* СВИНГ ТУ ЗЭ РАЙТ - ПОКАЧНИСЬ НАПРАВО

ЭЙП МЮЗИК