Московская региональная научно-практическая конференция «Совершенствование музыкально-образовательного процесса в ДШИ и ДМШ на основе цифровых технологий», 27-29 марта 2015 года. Секция «Композиция» (ДМШ им. С. М. Майкапара)

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Компьютерные мультимедийные технологии и электронные музыкальные инструменты
REC
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ г. Москвы

Автор: **Станишевский Ярослав Игоревич**, преподаватель ДМШ им. Л. Н. Оборина, г. Москва

Доклад: **Особенности применения компьютера на уроках по композиции в ДМШ**

В настоящее время компьютерные технологии прочно вошли в повседневную жизнь человека и стали активно применяться в сфере образования, в том числе и школьного. Широко известны многочисленные методики обучения детей с помощью компьютерных программ, причем в области не только точных наук, но так же и гуманитарных дисциплин и даже в обучении искусствам, в частности музыке. Тем не менее, вполне понятно, что компьютерные технологии в музыкальном образовании могут применяться лишь ограниченно. Овладение музыкальным искусством требует гибкого подхода к обучению, которое невозможно достичь с помощью компьютерных алгоритмов. Однако компьютер может стать хорошим подспорьем для решения некоторых несложных технических и технологических задач.

С недавних пор среди музыкальных дисциплин, в которой компьютер стал играть немаловажную роль, оказалась композиция. В музыкальных вузах на композиторских факультетах сочинение музыки чаще всего сопровождается применением компьютера. Так, например, в Московской консерватории уже не принято сдавать сочинения в рукописном варианте, компьютерный набор

является обязательным. Более того, при подготовке партитур ансамблевых и оркестровых сочинений на уроках в специальном классе приветствуется так же наличие материала, набранного на компьютере. Компьютерные технологии позволяют легко имитировать звучание любого инструментального сочетания, в том числе с учётом динамики и штрихов. С заложенным в цифровую память компьютера нотно-музыкальным материалом удобно работать. Музыкальные фрагменты можно повторять любое количество раз, с любого места, в любом темпе. Специальные программы, так называемые нотные и звуковые редакторы позволяют быстро менять местами музыкальные фрагменты, транспонировать их в широчайших пределах и не только исправлять мелодику, ритмику, динамику и штрихи, но даже тембр. Более того, с помощью особых программ молодой композитор может самостоятельно синтезировать нужные ему тембры и звуковые эффекты, нисколько не привязываясь к классическому инструментарию и двенадцатитоновой темперации.

Казалось бы, компьютерные технологии открывают перед композиторами целый музыкальный «рай», где любые, даже самые безумные творческие идеи могут воплотиться в жизнь. Однако дело обстоит не так просто, когда с широким спектром возможностей многочисленных музыкальных программ сталкивается новичок, тем более школьник. В связи с этим можно отметить две основные проблемы.

Первая из них касается высоких технических возможностей, которые доступны ученикам. Современная аппаратура и программное обеспечение зачастую направлены на постепенную автоматизацию деятельности человека, в том числе и его творчества. Отныне для создания музыкального произведения достаточно минимальных усилий и смекалки: человек задаёт алгоритм, запрограммированный, например, как стиль и жанр, и компьютер сочиняет музыку сам, выдавая готовый результат.

К описанным возможностям можно относиться по-разному. С одной стороны, такие новинки вызывают большой интерес у новичка, каждый может легко почувствовать себя великим композитором и импровизатором. Быть может, интерес в дальнейшем станет глубже, и у начинающего возникнет желание вникнуть в суть композиторского процесса и самим проделать то, что за него делает программа. Но с другой стороны, возможность положиться на совершенство техники развращает и убивает творческое начало. Ученик сочтёт, что время композиторов прошло и проще поручить дело создания музыки компьютеру.

В качестве примера нежелательной роли компьютерной техники можно привести два случая имевших место в реальности. В первом из них на урок пришёл ученик с компьютером и объявил, что он сочинил песню. На вопрос, может ли он напеть или наиграть мелодию, он сказал, что музыку сыграть и даже спеть со словами может только компьютер. Действительно, проигранная с помощью компьютера мелодия была неисполнима: при высоком темпе исполнения она изобиловала синкопированными ритмами. Каким образом эта мелодия была сочинена, осталось загадкой. Однако было ясно, что она искусственно сконструирована из нот белоклавишной диатоники с репетициями на ноте «си» и окончаниями мотивов на «фа». Очевидно, что лидийский «фа» не был запланирован учеником, всегда проявлявшем склонность к классическим ладам — мажору и минору. Использованные же в мелодии довольно популярные ритмы, хотя и могли быть задуманы, но сам ученик не смог их повторить даже в медленном темпе, что отрицает и такие предположения. Иными словами, мелодия была сделана на компьютере совершенно случайным методом, и говорить о наличии у ученика навыков сочинения музыки не приходится.

Другой случай затронул ученика с довольно развитым творческим мышлением. Этот ученик увлекался созданием мультфильмов и даже овладел некоторыми несложными приёмами видеомонтажа на компьютере. На урок композиции он пришёл с желанием сочинить музыку для своих мультфильмов. Однако в виду недостатка музыкальных знаний, умений и навыков, сочинение музыки давалось ему с трудом. В итоге ученик стал сначала рассчитывать на творческие способности учителя, а затем отказался от сочинения музыки, решив ограничиться лишь компьютерной компиляцией чужой музыки.

Приведённые случаи, конечно, заставляют с опаской относиться к вторжению компьютерных технологий в детское музыкальное образование. Однако у данной проблемы существует и обратная сторона, когда современная техника оказывает большую помощь в развитии творческих способностей у детей. В частности, современная техника сыграла положительную роль для одной талантливой ученицы, которая неплохо наигрывала свои сочинения, но не знала, как их записать, а потом быстро забывала сочинённое. Выйти из затруднения позволили диктофон и видеокамера. Позже той же ученице посчастливилось получить от родителей в подарок синтезатор, который дал большую пищу для творчества. На следующий урок ученица принесла сочинение, которое она хотела бы слышать в исполнении ансамбля язычковых духовых инструментов. Иными словами, синтезатор дал стимул к раскрытию у ученицы зачатков оркестрового мышления. Однако работа с произведением такого плана на уроке оказалась затруднительной, так как синтезатор в классе отсутствовал. Аналогичные трудности возникали и во время работы с другими учениками над вокальными сочинениями. Зачастую ученики не могут одновременно и петь, и подбирать аккомпанемент. В этих случаях единственным выходом становится обращение к помощи компьютера.

Как компьютер может выручить на уроке композиции в школе? Во-первых, он может выступить в роли того же диктофона и проигрывателя. Так, например, можно записать пение ученика, чтобы он попытался во время проигрывания записи подобрать аккомпанемент. Кроме того, компьютер позволяет ознакомить ученика и с записями музыки разных стилей, жанров и эпох. Во-вторых, если дело касается сочинений не для фортепиано, то компьютер может стать синтезатором. Существуют программы, которые позволяют играть в тембре любого инструмента на клавиатуре компьютера, как на фортепиано. Кроме того, можно организовать и автоматическое проигрывание музыки для заданного инструмента, если необходимый текст набрать на компьютере в специальной программе. Однако тут возникает другая проблема, которая требует отдельного внимания.

Компьютер, безусловно, может оказать большую помощь в проведении занятий в школе. Для этого необходим только достаточный уровень владения компьютером со стороны преподавателя. В принципе, профессиональному музыканту даже с нуля достичь этого уровня довольно легко, тем более что профессия преподавателя ныне уже предполагает владение компьютером. Музыкант без труда сориентируется в функциях музыкальной программы, которая, как правило, использует вполне традиционную терминологию и систему обозначений — штрихи, динамика, тактовый размер и т. д. Но совсем иначе дело обстоит с домашней работой ученика.

Очевидно, что ученик, ещё не вполне знакомый с музыкальной терминологией, музыкальной грамотой, а также с приёмами работы с музыкальным материалом не сможет успешно использовать компьютерные программы. В частности, аудиоредакторы становятся лишь занимательной игрушкой, с помощью которой можно побаловаться разными эффектами. Для сознательного применения возможностей аудиоредакторов нужен не только композиторский опыт, но и определённые знания из области акустики и

звукорежиссуры. То есть программы эти больше подходят для композиторов, работающих в области электроакустической музыки. Нотные редакторы составляют не меньшую трудность. Прежде всего, это касается уровня знаний умений и навыков ученика в области сольфеджио. Стоит заметить, что даже ученики старших классов редко понимают, в каких длительностях и в каком ритме им стоит записать свое сочинение, не говоря уже о размере. Между тем, компьютерная программа такого плана не может работать без четкого указания размера и длительностей. Выбор ритма и размера наугад, с одной стороны, не позволяет фиксировать многоголосие, так как компьютер координирует голоса в зависимости от их ритма, с другой стороны затрудняет последующую редактуру. Освоение компьютерной программы в таких условиях практически неосуществимо.

Подводя итоги по вопросу применения компьютера на уроках композиции в музыкальной школе, можно отметить преобладание негативных моментов над позитивными. Компьютер эффективно может быть использован только преподавателем, непосредственно на занятиях. Для самостоятельной работы ученика остается рассчитывать на помощь только самой несложной техники, которая не связана с программной обработкой музыкального материала, то есть это диктофоны, видеокамеры и синтезаторы.

© Станишевский Я. И., 2015