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: **Михуткина Нина Викторовна**, преподаватель ДМШ им. Н.Г. Рубинштейна, г. Москва

Доклад: **Развитие темброво-оркестрового мышления учащихся в классе музыкальной компьютерной аранжировки**

Цель предмета «Музыкальная компьютерная аранжировка» – научиться создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, используя средства музыкально-компьютерных технологий. Инструментом для воплощения творческого замысла юного аранжировщика является электронный оркестр с его широкими возможностями. Главное внимание в художественном замысле аранжировки уделяется тембровому аспекту. От правильного выбора тембров зависит качество аранжировки и формируемого музыкального образа. Поэтому развитие темброво-оркестрового мышления учащихся в классе музыкальной компьютерной аранжировки является первостепенной задачей.

Для формирования темброво-оркестрового мышления нужна большая теоретическая и слуховая подготовка.

В области теоретической подготовки ученикам нужно давать знания по инструментоведению, инструментовке, истории оркестра, истории стилей и жанров.

Инструментоведение в классе компьютерной аранжировки включает изучение традиционных и электронных тембров. При изучении оркестровых тембров ученику на уроке надо показывать внешнее устройство инструментов, используя наглядные материалы (картинки, стенды). Знакомить учащихся с особенностями каждого инструмента, его основными техническими и выразительными возможностями (диапазон, регистры, приемы звукоизвлечения и штрихи, характер звучания), использование инструмента в оркестре. Также желательно изучать художественные возможности различных групп инструментов в оркестре и их функции, ансамблевые свойства внутри группы и между группами. Ученик должен учиться анализировать тембры по акустическим свойствам.

Для более успешного овладения данным материалом следует давать ученикам слушать оригинальное звучание музыкальных инструментов во фрагментах музыкальных произведений, слушать различные художественные трактовки инструментов в классической и современной музыке, анализировать, как тот или иной тембр используется композитором и как он влияет на музыкальный образ. Для этого в классе должны быть аудио- и видеоматериалы.

Работая с тембрами, важно развивать у ученика тембровый слух, тембровое восприятие. Сначала учить детей распознавать на слух звучание того или иного музыкального инструмента, а в дальнейшем по слуху определять палитру красок в рамках одного тембра, его характер звучания: артикуляцию, приемы звукоизвлечения, регистры, динамику. Более сложная задача – по слуху определять политембровые комбинации: состав звучащих инструментов, их тембровое сходство или контраст, их регистровые и фактурные соотношения.

При решении художественных задач по аранжировке решающее значение имеет стиль и жанр музыки. Благодаря огромному разнообразию тембровой палитры в электронных музыкальных инструментах, виртуальных синтезаторах и сэмплерах возможно озвучить музыкальное произведение любого стиля и жанра. При работе над аранжировкой желательно давать ученикам сведения об эпохе, о композиторе, об особенностях конкретного стиля и жанра данного произведения. Ученику необходимо учиться ориентироваться в различных стилевых направлениях.

От стиля и жанра зависит и состав оркестра. Нужно проводить для учеников краткий экскурс по истории оркестра и музыкальных инструментов, входящих в его состав, давать элементарные знания о некоторых оркестровых стилях.

Также ученикам необходимы знания в области инструментовки: основные правила и приемы инструментовки, связанные с функциями музыкальной ткани, ролью тембра в образовании формы и фактуры, тембровой драматургии, знакомить со способами применения средств оркестровой выразительности.

На уроках аранжировки учащиеся должны знакомиться с разными оркестровыми произведениями (доступными для детского восприятия), акцентируя внимание на особенностях инструментовки той или иной композиции. Желательно слушать композиции по нотам (партитуре), чтобы нагляднее было изучить их содержание, стиль, жанр, форму, фактуру, тембровое оснащение и другие средства выразительности. Такие уроки не только расширяют кругозор ученика, но и развивают умения в области грамотного целостного анализа музыкальных произведений и способствуют более глубокому пониманию художественных образов. В практической

работе по созданию аранжировки лучше брать несложные фортепианные пьесы, имеющие фактуру оркестрового склада.

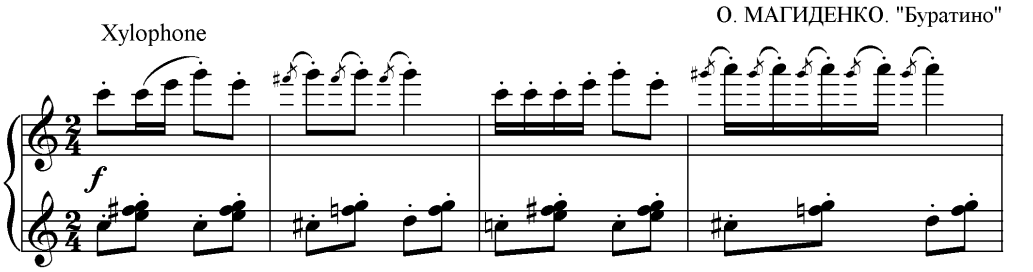
Качество создаваемой аранжировки будет зависеть от правильного использования теоретических знаний, слухового и практического опыта ученика. В арсенале компьютерных звуковых средств имеется огромное количество разнообразных VST-инструментов (виртуальных синтезаторов и сэмплеров). Чтобы не потеряться в этом разнообразии, нужно знать, для каких стилей, жанров и элементов фактуры предназначены те или иные банки VST-инструментов. Для озвучивания академической музыки я в работе с учениками пользуюсь, прежде всего, виртуальным синтезатором Edirol Orchestral. У него понятный интерфейс. По нему легко изучать инструменты симфонического оркестра и их расположение в партитуре.

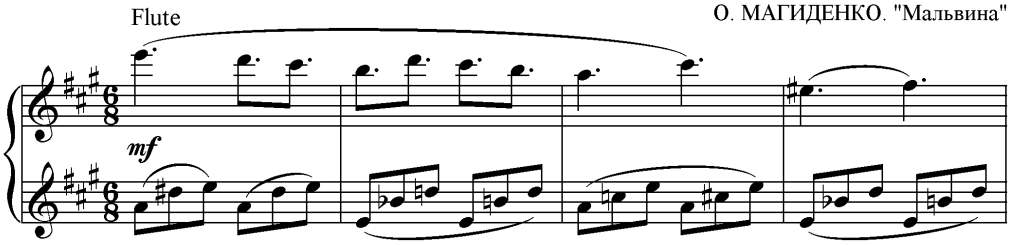
Главное в создании аранжировки – продумать тембровую драматургию музыкального произведения. Она имеет два аспекта: образно-содержательный и формообразующий.

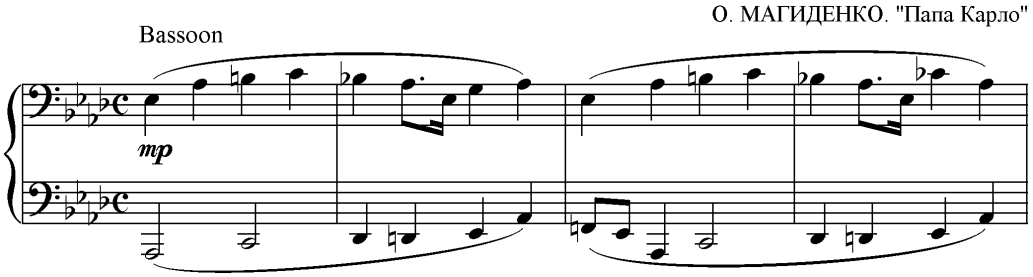
Важно акцентировать внимание ученика на роли тембра в становлении образного содержания произведения.

Простейший прием тембровой драматургии – персонификация тембра, когда определенный тембр ассоциируется с каким-либо персонажем (программная музыка).

© Михуткина Н.В., 2015

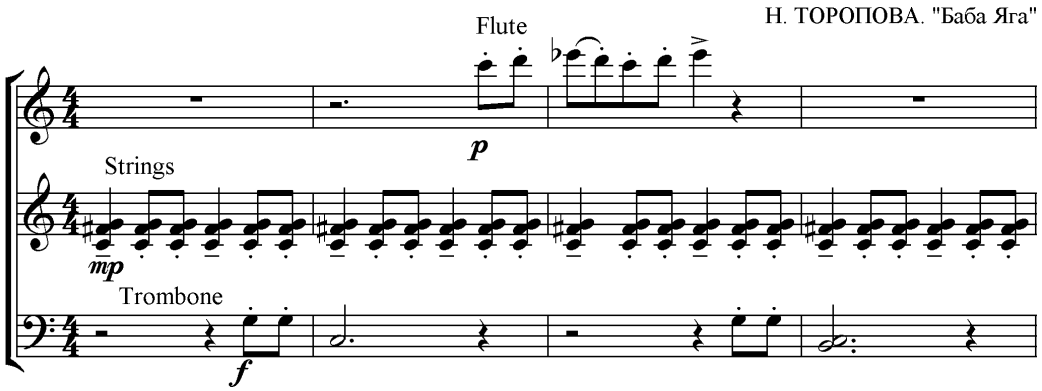






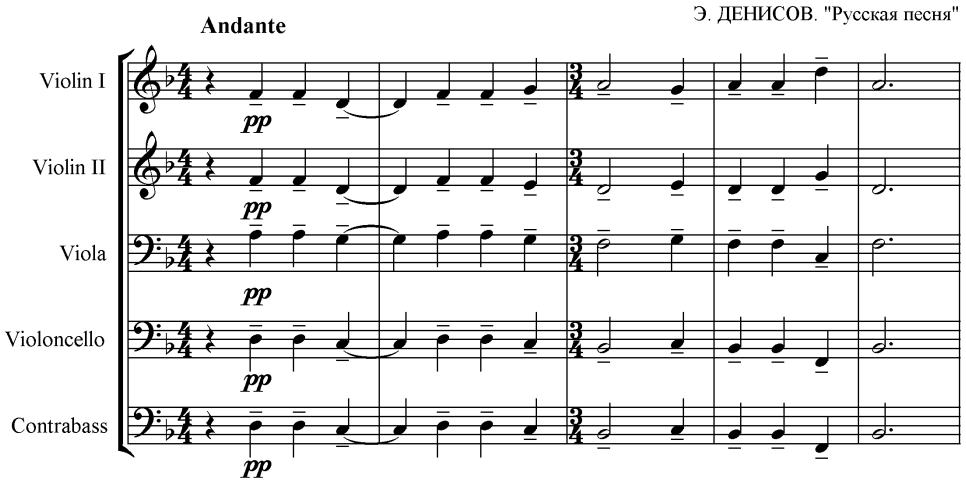
Тембровая драматургия неразрывно связана с формообразующей ролью тембра. Применение одной краски звучания в горизонтально-временном развитии связывает музыкальную мысль в единое целое, а контрастные тембры подчеркивают разделение музыкальных образов. С формой связано понятие тембровой дифференциации, когда смена тембровой краски происходит в новом разделе формы.

С фактурой связано понятие темброво-фактурной функциональности. Различные одновременно звучание пласты музыкальной ткани должны отличаться друг от друга своим тембровым оснащением или характером звучания.



Различные пласты фактуры могут по-разному взаимодействовать между собой: с одной стороны, одновременно звучащие пласты фактуры могут сохранять самостоятельность; с другой стороны, может быть главенство одного из пластов и подчинение ему других пластов.

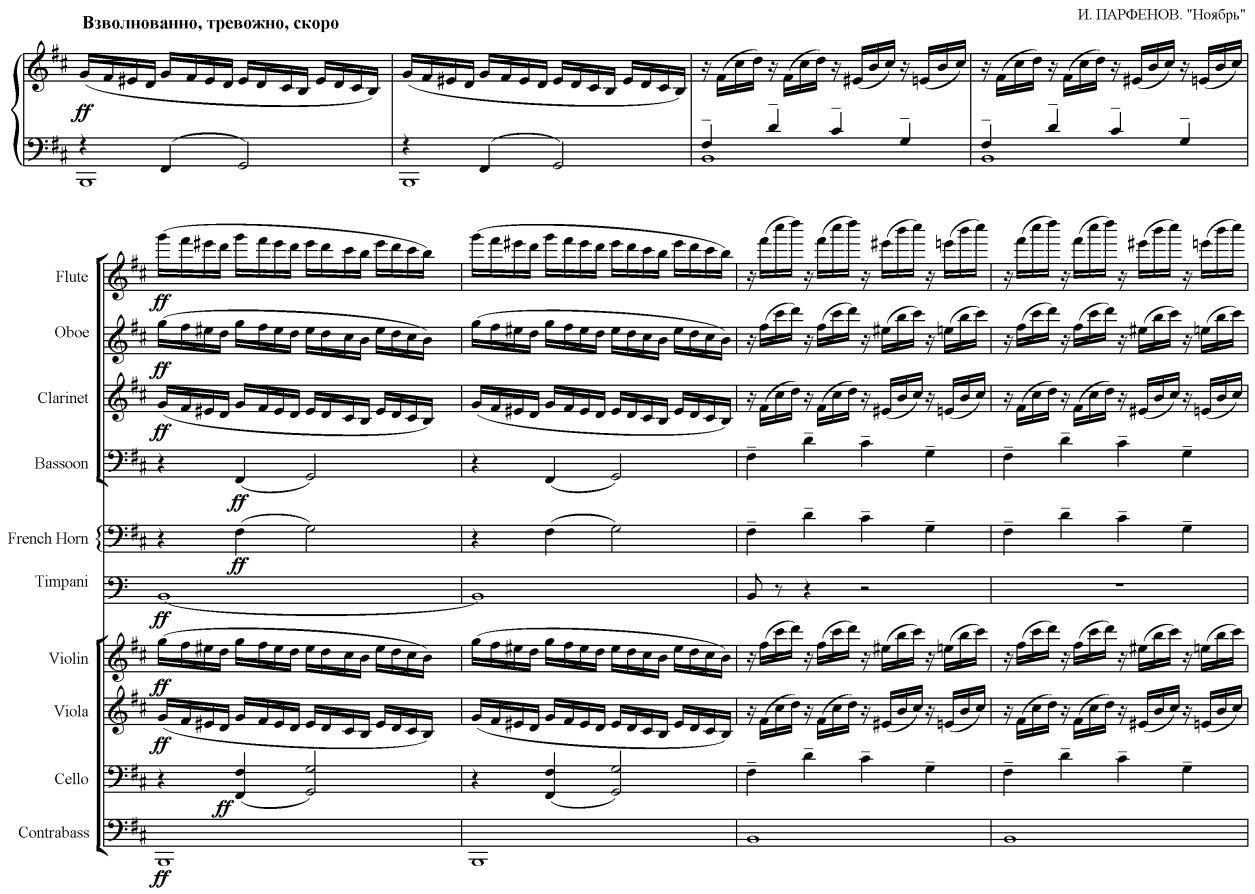
Единые пласты фактуры должны быть озвучены одинаковым или максимально близким тембровым оснащением или характером звучания.



Внутри одной фактуры нужно добиваться гармоничного сочетания тембровых красок и динамического равновесия (звуки вертикали должны быть тщательно уравновешены по силе звучания).

Средством подхода к кульминации является фактурное обогащение и динамическое усиление: увеличение количества играемых инструментов,

добавление новых фактурных линий и гармонических голосов, расширение оркестрового диапазона за счет октавного удвоения голосов.



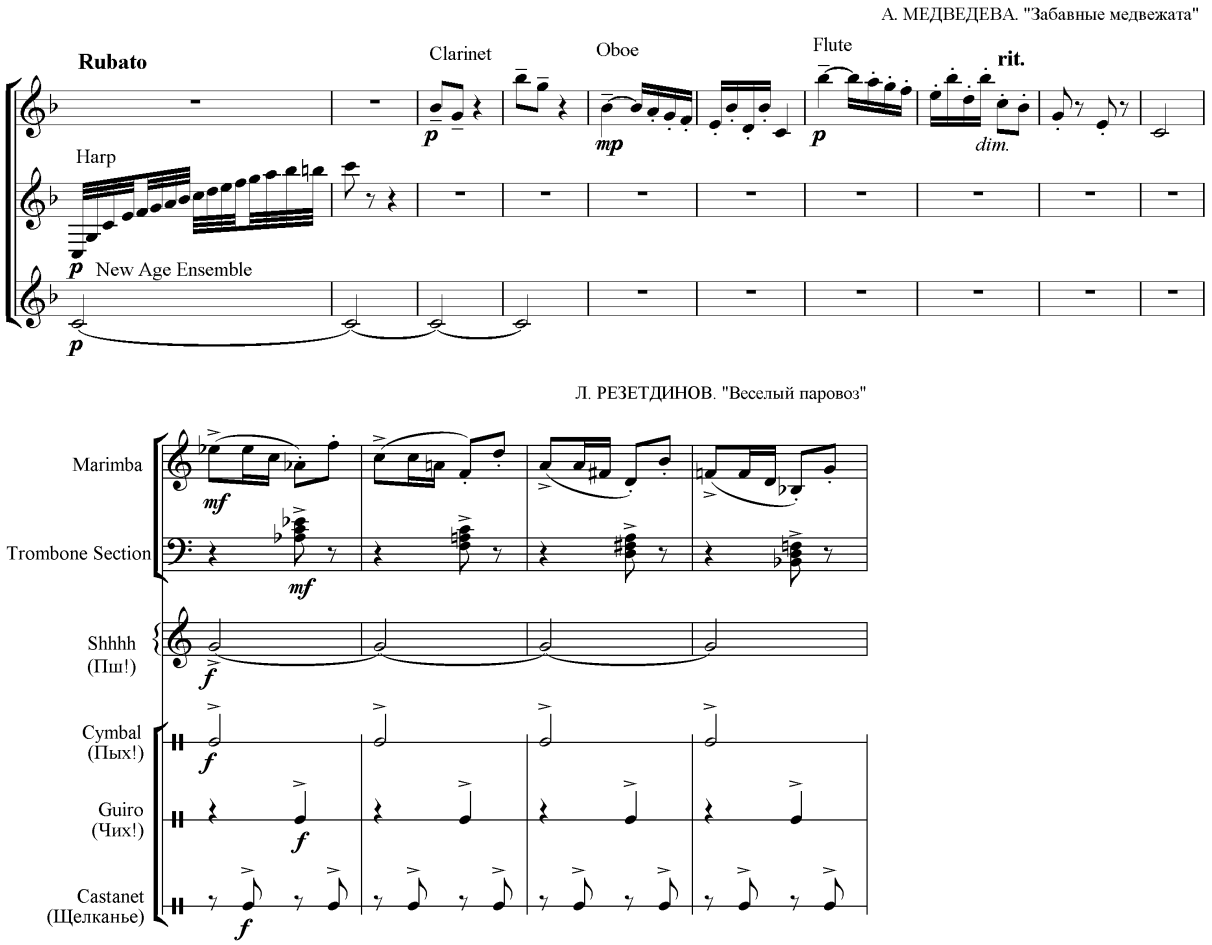
Спад после кульминации сопровождается, наоборот, сокращением количества играемых инструментов, уменьшением количества гармонических голосов, сужением оркестрового диапазона и, соответственно, ослаблением звучания.

При работе над аранжировками нужно развивать у ученика функциональное оркестровое мышления. Для этого он должен получать практические навыки в создании различных оркестровых фактур.

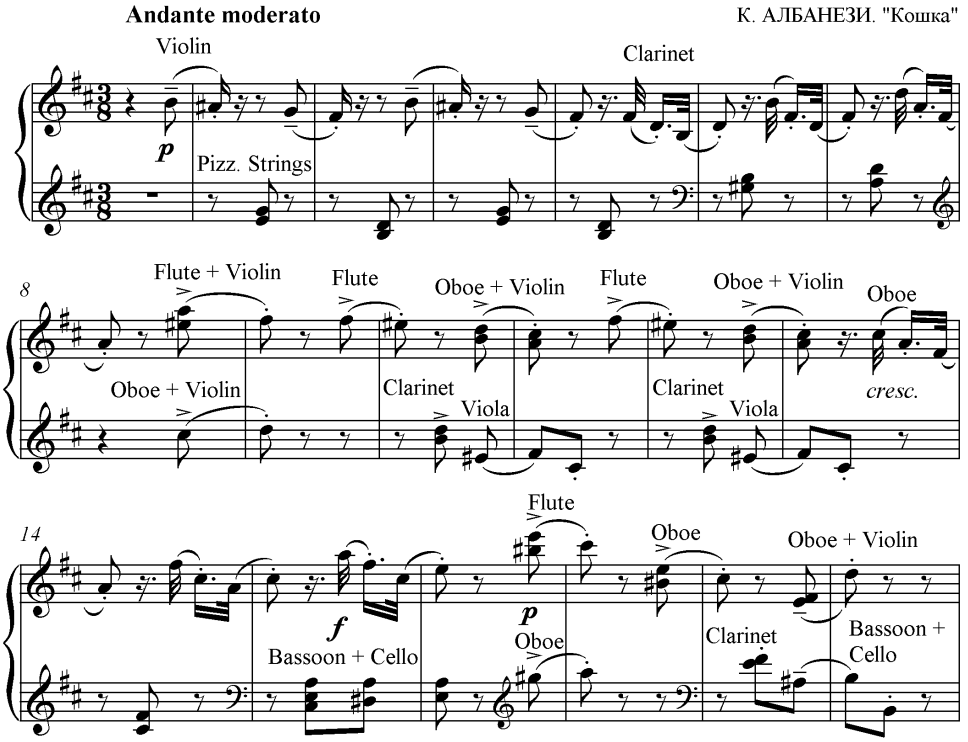
Среди других темброво-оркестровых приемов можно выделить следующие приемы:

1. Прием колорирования (колористический) – связан со звукоподражанием (например, подражание пастушьим наигрышам, пению птиц и т.п.), применение красочных ударных инструментов, применение сонорных звучаний.

2.



3. Калейдоскопичность тематического материала. Компактность произведения способствует постоянной смене тембровых зон, что определяет постоянную «игру» тембровых красок.



4. Тембровая метабола – переключение звучания в новую тембровую плоскость, например, неожиданное переключение фрагментов в исполнении солирующих инструментов на мгновенное оркестровое тутти.

С. БОРТКЕВИЧ. "Петрушка"

Allegro

Flute

Oboe

Clarinet

Bassoon

French Horn

Trumpet

Timpani

Violin

Viola

Cello

Tremolo Strings

5. Имитация народного исполнительства.

6.

А. БАБАДЖАНЯН. "Мелодия"

Andante

Oboe

Harp (Koto)

Педаль - Choir

6

7. Прибереженный тембр – когда звучание какого-либо тембра не используется в оркестровой ткани до определенного момента, в результате чего его появление вносит заметное обновление (например, в решении задачи образной трансформации).

8. Тембровые метаморфозы – сопоставление различных трактовок оркестрового инструмента в рамках одного произведения.

Таким образом, можно сделать вывод, что предмет «Музыкальная компьютерная аранжировка» помогает осваивать логику развития музыкального произведения, его образного и структурно-тембрового содержания, развивает более тонкое слышание и понимание всех элементов фактуры и выразительных возможностей тембрового оснащения, что способствует развитию темброво-оркестрового мышления учащихся.

Литература.

1. Красильников И. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования. – Дубна: Феникс, 2007.
2. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. – СПб.: Композитор, 1997.
3. Ботяров Е. Учебный курс инструментовки. М.: Композитор, 2000.
4. Литвинова Т. Тембровое сольфеджио. СПб.: Союз художников, 2013.

В качестве примеров использованы аранжировки учеников преподавателя Михуткиной Н.В.