Московская региональная научно-практическая конференция «Совершенствование музыкально-образовательного процесса в ДШИ и ДМШ на основе цифровых технологий», 27-29 марта 2015 года. Секция «Музыкально-компьютерные технологии на уроках сольфеджио и музыкальной литературы» (ДШИ им. Н. Г. Рубинштейна)

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

Автор: **Орлова Елена Владимировна**, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ, директор журнала «Музыка и Электроника»

Доклад: **Об инновациях в преподавании музыкально-теоретических предметов и не только**

В последние 10-15 лет происходят незаметные с поверхностной точки зрения, но по сути глубокие революционные изменения в способах получения образования, затрагивающие в т.ч. образование музыкальное. Вездесущие «digital technology» – электронно-цифровые средства – привносят свои изменения в традиционные процессы обучения музыкальному искусству. И важная задача системы музыкального образования – использовать их во благо, осваивая на высоком художественном, а не только развлекательном уровне современной культуры.

С одной стороны, эти технологии посредством нового электронно-цифрового инструментария открывают для творчества (в т.ч. композиционно-авторского, аранжировочного и концертно-исполнительского) не существовавшие ранее краски и средства художественной выразительности, а также новые способы музицирования и пути к слушателям. С другой стороны, благодаря

множащемуся музыкально-компьютерному программному обеспечению становятся и повсеместно востребованными ТСО – современными техническими средствами обучения.

Именно на последнее их предназначение – в связи с возможностью использования в преподавании музыкально-теоретических дисциплин на начальном уровне, в частности, в ДШИ и ДМШ – обратим здесь более пристальное внимание. И остановимся на двух срезах – общеразвивающего образования любителей музыки и предпрофессионального обучения будущих музыкантов.

***

В настоящее время встает задача создания **общеразвивающих программ** обучения на основе обновления таких традиционных для ДМШ предметов музыкально-теоретического цикла (кстати, фигурирующих ныне в числе предпрофессиональных), как *«Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Музыкальная литература», «Слушание музыки»*. Всё более острой становится необходимость осовременивания методик и средств преподавания, приближения их к особенностям восприятия новых поколений детей и молодёжи. Не секрет, что нередко музыкально-теоретические предметы ведутся сухо, неинтересно, максимально выхолащивая художественную составляющую предмета изучения, навевая скуку и отбивая охоту у детей к занятиям музыкой в целом.

И тут на помощь могут прийти новые ТСО – несущие элементы художественно оформленного наглядного видеообучения. Зрительный ряд для учащегося в XXI веке играет более существенную роль по сравнению с прошлым. Да и вообще для успешности функционирования каких-либо проектов в современной культурной жизни наличие привлекающего внимание изображения становится очень важным. Помимо того, что электронно-цифровые технологии обеспечивают качественное и мобильное введение видео, они позволяют также создавать различные

программные пособия интерактивного свойства – тестирующие, обучающие, программы-тренажёры.

Всё шире входят в образовательную практику и ИД – интерактивные доски, позволяющие насытить процесс обучения школьников запоминающимися яркими образами и увлекательными игровыми моментами. В общеобразовательных школах они уже прочно занимают своё место. А вот в школах искусств – только появляются. И, подчас, если закупаются, то по назначению почти не используются.

Необходимо всячески способствовать введению в практику ДШИ современных цифровых технологий обучения – дополнять ими техническую оснастку новых предметов общеразвивающей направленности, которые можно называть по-разному, допустим, *«Занимательное сольфеджио», «Музыкальный букварь», «Цифровое сольфеджио», «Арт-сольфеджио», «Музыкальная энциклопедия», «Музыка в мультимедиа»* и т.п.

Вместе с тем новые ТСО никак не должны быть самодовлеющими, а только дополнительными обучающими средствами преподавателя музыкально-теоретических дисциплин. Неумеренное увлечение ими может привести к излишней инструктивности и технологизации или преобладанию соревновательно-игрового компонента, процент которого всё же необходимо дозировать на уроках.

Применяя электронно-цифровые технологии важно максимально использовать их ресурсы для ***творческих форм обучения***. У наиболее ярких представителей нынешнего обновленческого направления в музыкально-теоретической педагогике музыкальный компьютер становится богатейшим кладезем именно таких возможностей. Во многом благодаря компьютерным технологиям получил большую известность новаторский *образно-творческий метод преподавания*

сольфеджио с опорой на полихудожественные средства выразительности у Т.А. Боровик (Екатеринбург) и её единомышленников в разных городах страны и ближнего зарубежья, в частности, создающих и использующих мультимедийные пособия по сольфеджио и музлитературе – *Ю.А. Савватевой (г. Котельники), В.В. Ткачёвой и Е.Е. Раутской (Москва), М.А. Сидоркиной, И.Н. Федуловой (Свердловская обл.), Н.П. Истоминой (г. Чехов), А. Науменко (Украина), Н.П. Тимофеевой (г. Солнечногорск), Л.Н. Осенчук (Ростовская обл.), И.В. Ермановой (г. Иркутск), Т.Г. Шелковниковой (г. Таштагол)* и др.

Активно используемыми видами методических работ у этих преподавателей сольфеджио становятся такие авторские мультимедийные пособия, как художественно выполненные видеодиктанты, видеопособия по вокальному интонированию, по музыкальной теории, работе над ритмикой и т.п.

Для преподавателей же предмета «Музыкальная литература» большим подспорьем нередко являются *музыкально-художественные электронно-цифровые презентации*, создаваемые как ими самими, так и совместно с учащимися – в т.ч. для разных творческих фестивалей и конкурсов учебных проектов. Возможность осуществления проектной деятельности во время занятий в школе подчас увлекает ребят больше, чем пассивное заучивание учебного материала.

Создание под руководством педагогов мультимедийных ученических проектов активизирует деятельностный тип процесса обучения, его компетентностную составляющую, что считается особо ценным на нынешнем этапе развития системы образования. Вообще в современной социокультурной среде всё более востребованными становятся творческие личности с широким образовательным профилем, универсальный характер навыков которых закладывается в т.ч. и в

школах искусств. Типичная для советского периода узкая направленность подготовки специалистов отходит в прошлое.

* * *

Универсальность подготовки будущего специалиста должна ныне просматриваться и в процессе обучения **по предпрофессиональным программам.** С этой точки зрения такой предмет, как *«Музыкальная информатика»*, по мнению ряда авторитетных специалистов и преподавателей, имеет перспективы в будущем называться «*Медиаинформатика»* *.

---

* См., например, публикации:

А. Мещеркин. «Настаиваю – предмет должен называться Медиаинформатика» // Музыка и Электроника, 2012, № 1, с. 6;

А. Кунгуров. Основы медиаинформатики как альтернатива музыкальной информатике в ДМШ и ДШИ // 2014, № 2, с.6

А поначалу именно «Музыкальной информатике» нужно заполучить *свои ФГТ и* «на законных основаниях» *войти в перечень предпрофессиональных предметов для всех инструментальных музыкальных отделов школ* – фортепианного, струнного, народного и т.д., т.к. этот предмет изучается и на среднем, и высшем уровнях музыкального образования и входит в основные профессиональные программы, соответствующие ФГОСам. Важно добиться обучения цифровым музыкальным технологиям учащихся всех специализаций предпрофессионального профиля. Пока же в основных разделах большинства предпрофессиональных программ новые электронно-цифровые технологии почти не фигурируют**. Предмету «Музыкальная информатика», находящемуся на положении Золушки в предпрофессиональных программах, отводится место лишь в

вариативной части школьной программы, что предполагает участь его в качестве предмета по выбору.

Однако теперь уже всем без исключения выпускникам специализированных школ предпрофессионального уровня желательно владеть начальными навыками не только компьютерной нотации, но и простейшими приёмами аранжировки, аудиозаписи (в частности, собственного исполнения), монтажа и обработки звука, а также элементарными видеоредакторами и графическими программами, уметь создавать на компьютере тематические музыкально-художественные презентации.

** Кстати национальные стандарты по ***даже общему*** музыкальному образованию в США уже более 20 лет назад предполагали «возможность применения на школьных уроках цифрового MIDI-формата, использования электронных инструментов, таких как синтезатор, семплер, драм-машина (от любых производителей), которые могут быть соединены друг с другом и с компьютерами». См.: The School Music Programm. A new vision. Reston, VA: Music Educators National Conference. 1994. Stock #1618. ISBN 1-56545-039-6.
А в 2014, согласно американским стандартам преподавания музыки в школах, уже в 4 классе все учащиеся ***общеобразовательных школ*** на уроках музыки (при аранжировке аккомпанемента, игре различных вариационных импровизаций) используют не только акустические и шумовые, но и разнообразные цифровые инструменты, в т.ч. секвенсоры («traditional sounds: voices, instruments; nontraditional sounds: paper tearing, pencil tapping; body sounds: hands clapping, fingers snapping; sounds produced by electronic means: personal computers and basic *MIDI devices, including keyboards, sequencers, synthesizers, and drum machines»). См.: http://musiced.nafme.org/resources/the-school-music-program-a-new-vision/

Нередкое обращение преподавателей «Музыкальной информатики» (в частности, в школах Москвы, Ярославля, Петрозаводска, Нижнекамска) к работе с наиболее распространенными графическими и видео приложениями является уже признаком расширения рамок предмета до

формата «Медиаинформатики» – дисциплины, посвящённой работе с аудио, видео и графическими редакторами, которая в ближайшем будущем будет востребована на всех отделениях школ искусств – а не только собственно музыкальных. **Без информационно-компьютерных технологий, которые для цифровых искусств настоящего и будущего имеют все основания стать интегративными, современному музыканту уже не обойтись.** Тем более не обойтись мультихудожнику (профессии будущего) – в свете нынешней тенденции к синестезии и всё большей распространённости видов художественного творчества, основанных на синтезе искусств.

---

* * *

Одна из проблемных областей – малочисленность и недостаточная подготовка профессиональных кадров, способных качественно вести новые и модернизированные старые предметы. Важнейшей задачей здесь должен стать **пересмотр действующих принципов системы повышения квалификации педагогических кадров**. И вот почему. Всем известный факт – каждому преподавателю необходимо набрать энное количество часов курсовых занятий для обязательного прохождения периодически повторяющейся процедуры переаттестации. Количество при этом учитывается, но качество нередко трудно проверить.

Пример: на московских курсах по клавишному синтезатору обучился не один десяток преподавателей, а на протяжении нескольких лет регулярно участвует в творческих смотрах и фестивалях со своими учениками одна и та же небольшая группа. Многочисленные курсанты, возможно, отсиживались «для галочки» на этих курсах или просто расширяли свой кругозор. А вот применять на практике полученные знания не захотели. Возникает вопрос: а стоит ли и дальше проводить

курсы в таком формате? Необходимо всё же налаживать «обратную связь» с курсантами – через полгода, год. Что из них каждый сделал? На какой стадии находится? К чему движется? Соответствует ли полученный результат обозначенным на курсах не только техническим, но и художественным критериям? Если методическая служба оплачивает курсы – нужно справляться и о их результатах. Может быть предусмотреть «механизм проверки» - тестирования до и после повышения квалификации? И подключать к этому экспертные советы допустим через год и два года? Или обязать регулярно участвовать в общегородских мероприятиях и смотрах по освоенному на курсах направлению?

Регулярно проводимые творческие фестивали и конкурсы – не только сценически-исполнительские и композиционно-авторские, но и конкурсы инновационных учебных проектов (например, *Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка и Мультимедиа в Образовании»*) – на самом деле имеют большое значение для мониторинга достигнутых уровней, а также для популяризации лучших достижений и новых образовательных направлений в целом.

Немаловажную роль в объединении и активизации педагогических сил вокруг инновационного педагогического движения стала играть ежегодная *«Общероссийская ассамблея «современность и творчество в преподавании музыкально-теоретических предметов ДМШ и ДШИ».* На Ассамблее происходит не только знакомство с новыми методиками и тактиками, но и выработка новейшей методологии и стратегии музыкально-теоретического образования.

В целом работу по созданию новых и модернизации существующих образовательных стандартов в области музыкального искусства необходимо интенсифицировать на общенациональной платформе с

более активным привлечением специализированных общественных организаций, в т.ч. *Общероссийского профессионального союза «Национальный совет по современному музыкальному образованию»*.

К выпуску кадров по новым образовательным направлениям готовы далеко не все музыкальные колледжи и вузы, хотя некоторые уже действуют достаточно целенаправленно (например, УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена, Уральская гос. консерватория им. М.П. Мусоргского, РАМ им. Гнесиных). Надежда остается и на серьёзную переподготовку кадров в немногочисленных специализированных центрах (в т.ч. за счёт внебюджетных средств) с помощью не «дежурных бюджетных кадров» традиционного уровня подготовки, а высококлассных специалистов нового типа.

Одним из таких центров может стать в будущем *Академия цифрового музыкального искусства* – экспериментальная площадка для углублённого освоения ресурсов новой художественной сферы, привлечения экспертного сообщества, подготовки квалифицированных кадров, а также поддержки отечественных производителей музыкально-компьютерного программного обеспечения, ориентированного на потребности музыкального образования, издательской деятельности по выпуску различных видеохрестоматий, мультимедийных учебников и методических пособий.

Давайте смотреть на то, что происходит в окружающем нас музыкальном мире открытыми глазами. И отнесёмся совершенно серьёзно к факту значительного отставания в области современных форм музыкального образования, к имеющемуся дефициту квалифицированных кадров, к тому, что молодёжь теряет интерес к существующим формам подготовки музыкантов новой формации. А

исправить искусственное затормаживание естественного развития сможет серьёзное обновление политики в области художественного образования в целом.

© Орлова Е. В., 2015