Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева»

Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, инновации

Сборник научных статей

Выпуск VII

Чебоксары
2022

УДК 37.016:[75+78](082)
ББК 85.31р.я431;85.10р.я431
М 897

Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, инновации: электронный сборник научных статей. Вып. VII [Электронный ресурс] / отв. ред. Е. В. Бакшаева, Г. Г. Тенюкова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2022. – 287 с.

ISBN 978-5-88297-676-6

Печатается по решению ученого совета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» (протокол № 4 от 25.11.2022 г.).

В сборник включены материалы VII Международной научно-практической конференции «Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, инновации», приуроченной к 300-летию Российской академии наук, состоявшейся 24 ноября 2022 года на факультете художественного и музыкального образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева».

Сборник предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, учителей музыки, изобразительного искусства, педагогов дополнительного образования и педагогической общественности, заинтересованной в решении проблем современного музыкального и художественного образования.

Ответственные редакторы:

Е. В. Бакшаева – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории, методики музыки и хорового дирижирования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»;

Г. Г. Тенюкова – доктор педагогических наук, профессор кафедры теории, истории, методики музыки и хорового дирижирования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева».

ISBN 978-5-88297-676-6

© ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», 2022

УДК 781.61:004.9

И. Р. Пинхасов

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «SIBELIUS»

Республиканская специализированная музыкальная школа им. В. А. Успенского, г. Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности начального этапа обучения сочинению музыки с использованием программы Sibelius. Кроме положительных аспектов, автор обращает внимание и на трудности работы с компьютером. Так же акцентируются связи занятий по композиции с другими дисциплинами музыкального образования, такими, как теория музыки, инструментоведение, оценивается роль в этих процессах программы Sibelius. В статье содержатся практические советы педагогам, преподающим композицию в средних учебных заведениях. Все аспекты работы с программой Sibelius многократно апробированы на занятиях по композиции в РСМШ им. В. А. Успенского.

Ключевые слова: *композиция, сочинение музыки, программа Sibelius, мини-вариации, нотная запись*.

SOME FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF LEARNING HOW TO COMPOSE MUSIC BY USING THE "SIBELIUS" PROGRAM

Republican specialized music school named after V. A. Uspensky, Tashkent, Uzbekistan.

I. R. Pinkhasov

Abstract. The article discusses some features of the initial stage of learning how to compose music by using the Sibelius program. In addition to the positive aspects of such kind of learning, the author draws attention to the difficulties of working with a computer. The connections of composition classes with other disciplines of music education, such as music theory, instrumentation are also emphasized, and the role of the Sibelius program in these processes is assessed as well. The article contains practical advices to teachers who are teaching composition in Secondary schools. All aspects of working with the Sibelius program have been repeatedly tested in composition classes at the RSMS named after V.A. Uspensky.

Keywords: *composition, creating of music, sibelius software, mini variations, musical notation*.

В настоящее время без использования компьютера и соответствующих программных продуктов трудно себе представить какой-либо вид интеллектуальной деятельности. Маленький ребенок уже в возрасте 2-3 лет нередко сталкивается со смартфонами (планшетами), на которых взрослые позволяют ему смотреть анимационные фильмы, слушать колыбельные песни, изучать буквы. В век всеобщей цифровизации (digitalization) [1] многие родители снабжают своих детей мобильной связью для отслеживания местонахождения или оплаты питания в школе.

Естественно, современного ученика школы трудно представить решающим задачи по математике без использования калькулятора. Безусловно, у этих процессов есть как положительные, так и отрицательные аспекты.

Автор в своей статье не стремится проанализировать психологическое, моральное и физиологическое влияние компьютера (смартфона) на организм ребенка или подростка. В данной работе остановимся лишь на некоторых особенностях обучения композиции (сочинения музыки) на раннем этапе развития творческих способностей юного музыканта.

Способности к сочинению музыки могут проявляться на разных периодах развития учащегося. У некоторых такие склонности появляются уже на втором году обучения музыке, у других это может проявиться значительно позже (4-5 годы обучения). Такие способности могут неожиданно открыться и в старшем возрасте (16-19 лет). Встречаются случаи, когда у взрослых людей (особенно у тех, кто работает в сфере IT) вдруг возникает желание заниматься музыкальным творчеством. Учитывая рост числа компьютерных программ в последнее время, сочинение музыки стало доступно и для тех, кто совершенно не знает нотной грамоты, а лишь имеет намерения «создавать» свою музыку, используя всевозможные программные продукты.

Конечно же, это не имеет никакого отношения к профессиональным занятиям композицией и порой даже мешает нормальному обучению молодых и талантливых музыкантов.

В данной статье автор описывает лишь некоторые принципы обучения композиции в рамках программ детских музыкальных школ, музыкальных лицеев или колледжей.

Как правило, подобные занятия в средних музыкальных учебных заведениях не являются обязательными и носят характер факультатива. Следовательно, обучающийся может быть пианистом, струнником, гитаристом, ударником, то есть иметь основной инструмент, на котором идет обучение в музыкальном учебном заведении.

Чаще всего ученик проявляет свои творческие склонности в спонтанной импровизации на собственные темы или на темы песен, музыки из кинофильмов. Главная трудность на начальных уроках композиции – это нотная запись собственных музыкальных мыслей.

Большие проблемы возникают при записи ритма, так как звуковысотность всегда зафиксировать легче, чем ритмические фигуры. Конечно же, способности у всех разные и для кого-то и запись ритма не является проблемой. Иногда ученики придумывают сложные ритмические фигуры, где-либо услышанные, но знаний для их записи у них явно недостаточно.

Сложности бывают и в построении музыкальной формы своих произведений, в изложении музыкальной фактуры и в других тонкостях сочинения.

Вот тут на помощь и приходят компьютерные программы для нотной записи. Наиболее распространенными являются программы Finale, Sibelius, MuseScore. В данной статье не преследуется цель останавливаться на каждой из них и не будут сравниваться их функциональные особенности. Преподаватель самостоятельно выбирает программный продукт, на котором он будет проводить обучение.

Сразу оговоримся, что использование любой компьютерной программы для создания музыки – это не панацея при обучении. Обучение композиции – это сложный и кропотливый процесс, требующий широких знаний в области теории музыки, сольфеджио, гармонии, инструментовки, полифонии (на более поздних этапах развития).

Для более профессиональных занятий рекомендуется пользоваться учебником И. В. Способина «Элементарная теория музыки» [2], в частности, внимательно изучить разделы «Ритм», «Метр», «Темп», «Интервалы», «Аккорды», «Мелодическое движение», «Динамические оттенки», «Понятие о фактуре». Соответствующие функции имеются и в программе Sibelius. Целесообразно проходить эти пункты параллельно. Замечено, что учащийся, который изучал эти разделы теоретически по сольфеджио, в программе лучше и точнее усваивает материал, так как сразу применяет эти элементы на практике (задействована зрительная память и логическое мышление).

Книга М. Чулаки «Инструменты симфонического оркестра» [3] так же необходима для ознакомления с инструментами, с которыми предстоит работать при сочинении музыки. Конечно, звучание инструментов в компьютерной программе условное, однако это эффективнее, чем объяснять на словах тембровые особенности каждого из них.

Безусловно, учащимся необходим широкий музыкальный кругозор, знание классических произведений, понимание истории, знание живописи, литературы, кино. Речь не идет о глубоком изучении этих направлений в искусстве, но основные понятия, в рамках школьных программ и даже шире – жизненно необходимы.

Автор рекомендует при обучении использовать Sibelius версии 8.0 или выше, так как именно в них наиболее широко представлена возможность нотного редактирования.

В 2011 году американская технологическая и мультимедийная компания AvidTech добавила «ленточный интерфейс Microsoft» [4] в программу Sibelius, и таким образом система навигации в программе Word стала схожей с аналогичной системой в Sibelius, что в значительной степени облегчило работу в этом музыкальном софте.

После знакомства с основными функциями программы возможно приступать к работе с ней. На всех этапах обучения необходимо чередовать сочинение музыки на Sibelius с обычной записью при помощи карандаша и нотной бумаги. Этот навык необходим для тренировки внутреннего слуха и умения записывать свою музыку без помощи компьютера.
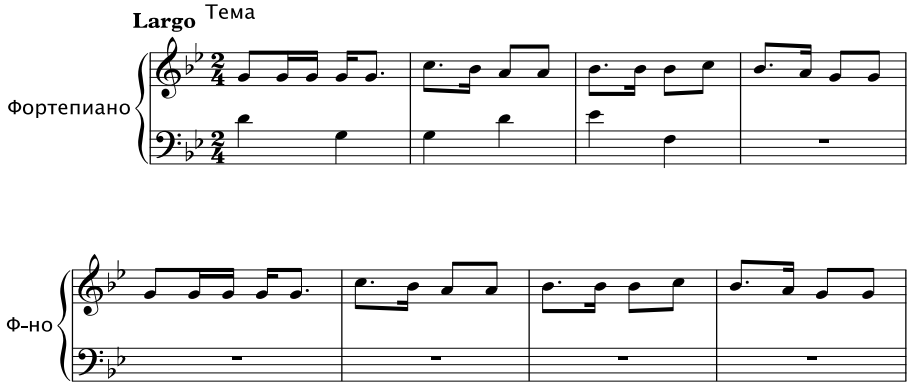
Однако, Sibelius дает определенные преимущества. Так, например, ученик может сразу услышать записанный материал и корректировать мелодическую линию или гармонию. Также важно, что Sibelius позволяет прослушивать написанный учеником фрагмент множество раз и улучшать материал по мере необходимости. Программа помогает охватить форму композиции во время того, как идет прослушивание произведения целиком.

Одним из первых заданий может быть запись на Sibelius своего произведения, зафиксированного до этого на бумаге, с целью редакции материала (улучшение гармонии, фактуры, мелодической линии, формы).

Необходимо приучить учащегося сохранять свои произведения в определенную папку для занятий, чтобы там всегда был порядок и была возможность легко найти свои композиции. Желательно проставлять дату редактирования файла (Например: Прелюдия №2 – 05.11.22), что дает возможность сохранения нескольких вариантов произведения, если есть необходимость вернуться к одному из предыдущих.

Важным этапом занятий может быть обработка народной мелодии по типу мини-вариаций. Педагог может дать лишь направление в изложении материала, примерную фактуру и гармонизацию, как образец.
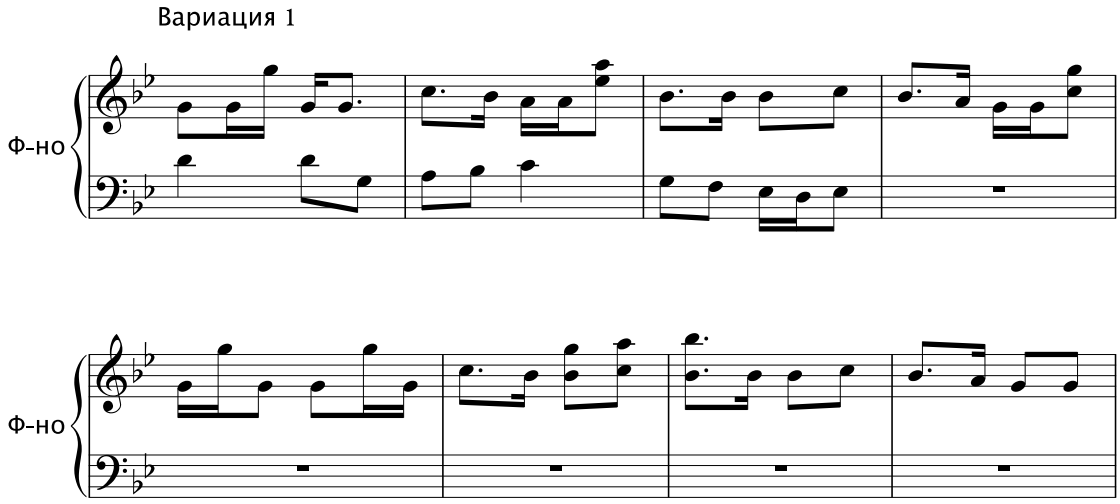
Пример 1. Тема из узбекской народной песни «Олмача аноринг»:

Учащемуся предлагается досочинить нижний голос по принципу, изложенному в начальных 3-х тактах.
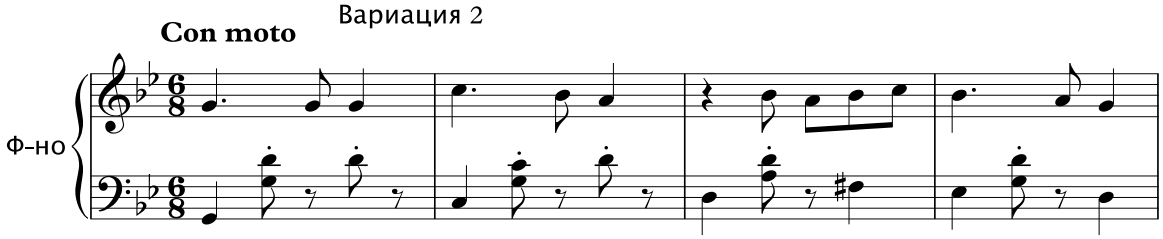
Еще аналогичный пример тех же мини-вариаций на изменение тематизма и усложнение фактуры.

Пример 2.

Пример 3 предполагает самостоятельное досочинение вариации по образцу, предложенному педагогом.

Пример 3. Необходимо сохранить фактуру, характер мелодической линии и гармонический стиль.
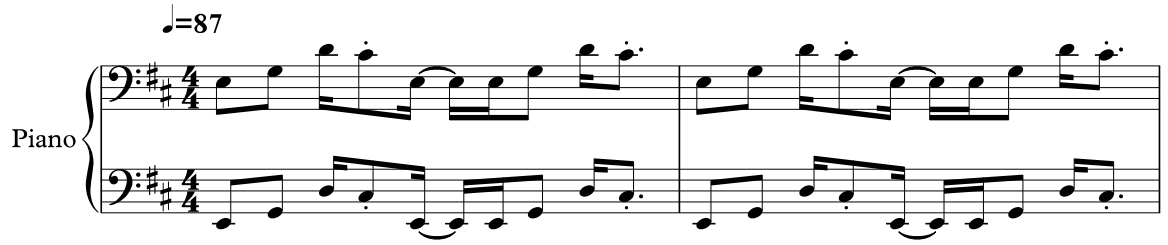

У данного метода с использованием Sibelius есть определенные преимущества. Учащийся сразу слышит то, над чем ему предстоит работать, так же видит фактуру и примерно представляет, как это должно в итоге получиться. Есть возможность сделать большое количество вариантов гармонического, мелодического и фактурного развития. По сравнению с методом записи на бумагу, этот процесс занимает гораздо меньше времени и более эффективен с точки зрения слухового контроля.

Есть и минусы – слабее работает внутренний слух, и фортепианная фактура может быть неудобной с точки зрения исполнения (по принципу – «компьютер все сыграет»). Для этого автор практикует следующий вид работы: обучающийся обязан сыграть то, что он пишет, на музыкальном инструменте и потом, после тщательной редакции фактуры, вносит изменения в нотный текст Sibelius.
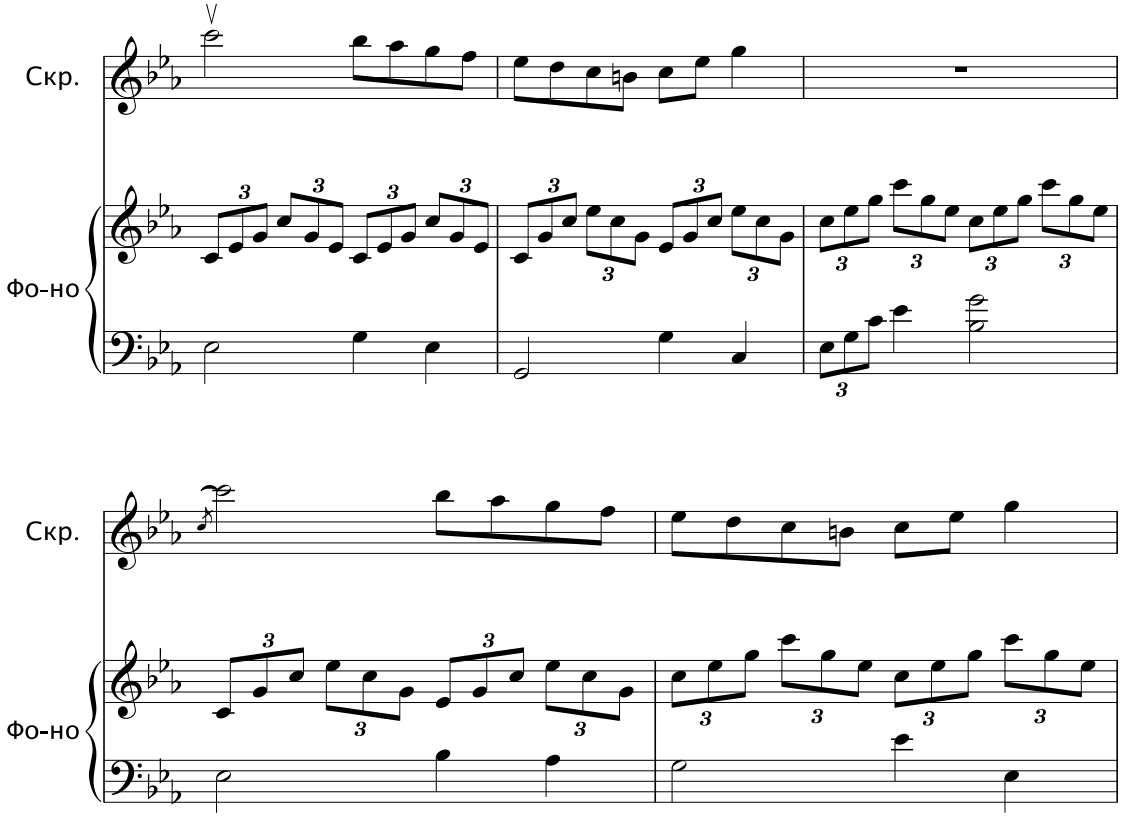
Еще одним из положительных аспектов работы в программе является запись метрически сложных ритмов. Очень часто учащийся не в состоянии просчитать ритмические фигуры в собственных произведениях. Компьютер помогает точно зафиксировать и проверить на слух правильность нотной записи. В примере 4 наглядно видно, как программа помогла точно записать то, что задумал учащийся.

Пример 4. (из работы учащегося 6 класса).

Для тех, кто обучается на струнных, духовых или ударных инструментах, рекомендуется давать задания сочинять для «своих» же инструментов. В современных версиях Sibelius имеются достаточно качественные звуки инструментов симфонического оркестра, эстрадные и этнические звуки. Вот пример пьесы для скрипки и фортепиано, в которой учащийся работал над диалогами между солистом и аккомпанементом, над фактурой и формой.

Пример 5. (из работы учащейся 7 класса)

Еще одно преимущество использования Sibelius – это возможная репетиция партии скрипки под аккомпанемент программы. Для этого в разделе «Микшер» отключается партия скрипки. Конечно, компьютер не заменит «живого» концертмейстера, однако в подготовительный период данный метод может сыграть важную роль в редакции нотного материала (изменение мелодических ходов, скрипичной и фортепианной фактуры и т. д.).

При обучении композиции компьютер – это лишь помощник, не являющийся основным действующим инструментом работы. Примерно раз в четверть рекомендуется проводить зачеты по записи небольших собственных произведений, не выходя за пределы класса, используя только карандаш и нотную бумагу, а также регулярно рекомендовать учащимся исполнять свои композиторские работы в классе и на концертах. Активные занятия сольфеджио, теорией музыки и музыкальной литературой, современными компьютерными программами – залог успешных занятий композицией. Также необходимо как можно чаще посещать концерты классической музыки.

Компьютерные программы лишь способствует развитию творческих навыков, но не в состоянии создать полноценное произведение искусства без помощи человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровизация (Digitalization) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiki.loginom.ru/articles/digitization.html

2. И. В. Способин «Элементарная теория музыки» М., 1963.

3. М. Чулаки «Инструменты симфонического оркестра» М., 1972.

4. Лента (вычисления) - Ribbon (computing) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiki5.ru/wiki/Ribbon_(computing)