

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей « ДШИ им. И. О. Дунаевского»

Проблемы педагогики электронного музыкального творчества

«Синтезатор в музыкальном образовании»

МБОУ « ДШИ им. И.О. Дунаевского»
Преподаватель по классу синтезатора
Демакова Т.В.

г. Самара – 2023 г.

Синтезатор в музыкальном образовании

Электромузыкальные инструменты имеют противоречивую репутацию. С одной стороны, без них сегодня невозможно представить себе популярную музыку, поэтому для очень многих людей и особенно молодежи их тембры являются своего рода эстетическим эталоном музыкального звучания. С другой стороны, это же ассоциирование электромузыкальных инструментов с популярной музыкой становится причиной настроя против них музыкантов-профессионалов и любителей, ориентированных на академические музыкальные жанры.

Действительно ли электромузыкальные инструменты тесно связаны с каким то одним музыкальным направлением? В чем причина столь широкого распространения этих инструментов, какова их перспектива их воздействия на музыкальную жизнь общества?

Необычность и широкое многообразие звуковых красок привлекали к электромузыкальным инструментам внимание музыкантов самых разных стилистических направлений. Как только музыка зазвучала через громкоговорители в кино, на радио и в граммофонной записи, возникла проблема тембровых искажений. В этих новых условиях лишь электроинструменты не теряли своих свойств, так как их звучание всегда воспроизводится через динамики и, следовательно, в отличие от обычных инструментов они предстают здесь в своем естественном виде. Это преимущество, наряду с многокрасочностью, позволило им прочно обосноваться в жанрах массовой развлекательной музыки, потеснив оттуда многие традиционные инструменты.

Электронные тембры заняли сегодня заметное место в музыке – эта заслуга принадлежит композиторам-авангардистам, расширившим наше представление о ее звуковом материале. Здесь следует назвать Э.Вареца, создавшего в 1947-м году первую композицию электронной музыки, П.Шеффера, давшего своим концертом по французскому радио в 1948-м году начало конкретной (шумовой) музыке, а также – К.Штокхаузена, П.Булеза, Я.Ксенакиса, Д.Кейджа, В.Усачевского, внесших заметный вклад в развитие электронной музыки и способствовавших распространению электронных студий во всем мире. И создателей современных синтезаторов – инженеров Р.Муга, Т.Оберхайма, Д.Чоунинга.

В чем же состоят преимущества синтезатора в глазах многих музыкантов? Прежде всего, - это многотембровость. Не менее сотни тембров,

даже в самой простой его современной модели, способны ответить самым разнообразным запросам пользователя. Дополнительные эффекты: вибрато, портаменто, глиссандо, шумы и т.п. активизируют фантазию музыканта в построении богатой, насыщенной оригинальным звучанием фактуры. Автоаккомпанемент, возможность использования которого предусматривает конструкция синтезатора, приближает его звучание к ансамблю или даже к оркестру, исполняющим музыку самых разных бытовых жанров и стилей, а ритмические сбивки, также заложенные в его памяти, оживляют это звучание, придают ему блеск.

Секвенсер дает возможность исполнителю заранее записать свою композицию или отдельные ее фрагменты, например, трудные, эффектно звучащие места, и в результате он чувствует себя намного увереннее на сцене или в студии звукозаписи.

Таким образом, задачи музыканта здесь далеко выходят за рамки воспроизведения готового нотного текста и включает в себя, помимо чисто исполнительской функции, еще и функции инструментовщика (выбор тембра), аранжировщика (уточнение фактуры, выбор автоаккомпанемента и определение мест ритмических отыгрышей), звукорежиссера (установка правильного баланса голосов фактуры, подбор звуковых эффектов) и редактора (корректировка вносимого в память инструмента звучания и уточнения нотной записи музыки).

Вместе с тем управление всеми этими богатыми звуковыми возможностями оказывается гораздо проще и доступнее, чем игра на традиционных музыкальных инструментах. Массу чисто технических проблем здесь берет на себя электроника, и, чтобы ярко озвучить музыкальную композицию, совсем не обязательно обладать виртуозной беглостью пальцев и массой других узкопрофессиональных навыков, необходимых пианисту. Широкий простор для творчества, открываемый синтезатором, и высокое качество звучания при относительно несложной технике игры, делают этот инструмент особенно привлекательным для музыканта-любителя. А если к этому еще прибавить портативность синтезатора и его надежность в эксплуатации, то становится понятным, почему он приобретает все более массовое распространение.

Совершенно очевидно, что синтезатор может быть эффективно использован в различных областях музыкального воспитания. Очень перспективным видится его применение на школьном уроке музыки. Учитель с его помощью в своем исполнении может приблизиться к оригинальному

звучанию, задуманному композитором – ведь к его услугам здесь различные виды клавишных, струнных, духовых и ударных инструментов разных эпох и народов. Благодаря этому музыка приобретает большую силу художественного воздействия, а ученики знакомятся с неизвестными им ранее инструментальными звучаниями.

Но самое главное – синтезатор дает детям возможность лучше понять логику музыкальной мысли, яснее почувствовать ее образ. Меняя тембр на границах формы, учитель тем самым обратит внимание учеников на фазы развития музыкальной мысли. Экспонируя контрастирующие тембры в одновременном звучании он подчеркнет многослойность музыкальной мысли, а изменяя окраску мелодии, выявит в ней различные образно-смысловые грани. Более того, ученики, опираясь на свои музыкальные представления, сами могут предложить на уроке схему инструментовки знакомой им пьесы, а учитель тут же продемонстрирует звуковой результат и объяснит, какой из ее вариантов наиболее подходит для данной музыки.

Встроенные в память синтезатора многочисленные виды автоаккомпанемента, а иногда и возможность их самостоятельного программирования позволяют учителю облагородить звучание «легких» жанров на музыкальных занятиях в школе. Дети, несомненно получают удовольствие от исполнения песен под автоаккомпанемент «ансамбля» или даже целого «оркестра» в руках учителя.

Большое место мог бы занять синтезатор в детской музыкальной школе, в творческих кружках при общеобразовательных школах, клубах и дворцах молодежи – везде, где происходит обучение игре на музыкальных инструментах. Важной здесь представляется возможность непосредственно приобщаться к творчеству, минуя многие этапы рутинной работы, обычно связанной с освоением какого-либо музыкального инструмента. Если качественное звучание скрипки достигается лишь после нескольких лет кропотливой, а порой скучной и тяжёлой работы, то определенный характер тембра заложен в память синтезатора уже фабрикой-изготовителем.

Конечно, звучание серийно выпускаемой недорогой модели этого инструмента не столь богато в оттенках выражения музыкальной мысли как тембр традиционного инструмента высшего класса в руках мастера-исполнителя. Но это звучание, вместе с тем, наиболее привлекательней, чем, скажем, «кошачьи звуки», издаваемые тем же неумелым скрипаом, а электроакустическое усиление компенсирует

физическую слабость ребенка, тем самым предоставляя ему возможность чувствовать себя полноценным музыкантом в любом самом большом концертном зале.

Увлекательная задача создания оригинального репертуара и аранжировок самой разнообразной музыки для синтезатора стоит перед композиторами. Здесь перед ними возникают не только творческие, но и своеобразные педагогические проблемы. Необычайное многообразие и постоянное обновление звукового материала электронных инструментов затрудняют точную фиксацию тембра в партитуре. Если, допустим, назначить там исполнение какого-либо фрагмента тембром флейты, то у исполнителя на синтезаторе возникает вопрос: какой из нескольких имеющихся в каталоге тембров флейт надо взять и по каким параметрам редактировать? Часто в момент озвучивания партитуры электронный звуковой материал подсказывает и более интересные фактурные решения.

Эскизность изложения нотного текста может послужить отличным стимулом для творческих поисков ученика. Ему можно предложить самостоятельно подобрать и отредактировать тембры, при необходимости – автоаккомпанемент и ритмические сбивки, выстроить баланс голосов, подобрать гармонию, присочинить подголосок или даже – целую вариацию. Все это на практике оказывается вполне доступным детям, но здесь важно, чтобы такая «тембро-фактурная открытость» нотного изложения дополнялась объяснениями учителя – какие варианты решения предпочтительнее и почему.

Широкие перспективы использования синтезатора в различных областях музыкального воспитания ставят педагогов перед необходимостью разработок соответствующих программ, методик, учебных пособий. Важно также предоставить учителям, желающим приобщиться к новым электронным и компьютерным средствам музыкального образования, возможность получить надлежащую подготовку. Здесь возникают главные вопросы: каковы же цели всей этой работы? Что может дать синтезатор и компьютер музыкальному образованию?

Прежде всего, обращение к этим инструментам будет способствовать преодолению разрыва между электронной музыкой и традиционным звуковым материалом школьного музицирования, который детьми и подростками порой воспринимается как нечто допотопное и замкнутое в стенах школы. Используя на уроке наряду с традиционными инструментами новые – электронные, учитель перестает выглядеть в глазах многих учеников

не современным. Престиж новой техники и «современных» звуков в глазах ребят может послужить отличным стимулом к развитию их интереса к музыкальным занятиям.

С другой стороны, исполнительство на музыкальном инструменте становится доступным гораздо более широкому кругу детей и подростков, так как техника игры на синтезаторе проще, чем на фортепиано, и художественно полноценный звуковой результат достигается учеником быстрее и легче. Развитие детского исполнительства, в свою очередь, будет способствовать перенесению на занятиях с разговоров о музыке на собственно творческую практику, что сделает процесс приобщения к музыкальному искусству более эффективным.

Наконец, легкость в управлении тембром и фактурой на синтезаторе делает его в руках детей своеобразным конструктором, где, изменяя один элемент музыкальной формы, они могут наблюдать, как при этом интонационно переосмысливаются другие элементы и художественный результат в целом. Ученики, таким образом, на основе собственной творческой практики приобретают возможность получить важные знания о строении музыкальных произведений, почувствовать выразительность того или иного художественного средства, а значит, постижение ими музыкального искусства становится более глубоким.

Как видим, то новое, что отличает синтезатор от традиционных инструментов, открывает интересные перспективы в различных областях музыкального воспитания и требует серьезного педагогического осмысления.

Традиционные инструменты по-прежнему звучат в концертных залах, но электронная музыка на базе новых технических средств держит прочные позиции не только в массовых, но и в академических жанрах. Электронные музыкальные инструменты получили широкое распространение не только в учебных заведениях, но и в домашнем обиходе.

Конечно, нельзя точно предугадать будущее, но совершенно очевидно, что дальнейший путь музыки, так же как и вся ее история, связан с постепенным обновлением инструментария. И музыкальная педагогика не может стоять в стороне от этого процесса.

Литература:

1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Советский композитор, 1979 г.
2. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука/Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. – М.: Музыка, 1970 г.
3. Кабалевский Д.Б. Музыкальное воспитание и технические средства распространения музыки/ Д.Кабалевский. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1981 г.
4. Цуккерман В. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова.-М.:Советский композитор, 1975 г.
5. Электронные музыкальные инструменты. Программа для ДМШ и ДШИ – М.:МетодИздат, 2010 г.