

2. *Кустов, Ю.* Управление самодеятельным хоровым коллективом / В. Чабанный, Ю. Кустов. – Л., 1984.

А.С. Захаров,
О.К. Ефремова

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Современное общество проявляет возрастающий интерес к компьютерным технологиям в различных сферах жизнедеятельности – от разнообразных профессиональных сфер до областей игры и досуга.

Активно развивающиеся музыкальные технологии не являются исключением, становясь предметом изучения на различных этапах в образовательной среде. Интерес к ним растет и заявляет о себе не только в сфере формирования профессиональных компетенций, но и в среде музыкантов-любителей, молодежи, стремящейся освоить современные инновации.

Однако самостоятельное освоение профессионального музыкального оборудования и программного обеспечения часто оказывается невозможным или недостаточным, возникает необходимость в специальных курсах или цикле занятий, направленных на освоение музыкальных технологий.

Культурно-досуговые и образовательные центры, функционирующие при вузе, могут способствовать решению этой задачи. Например, при таких центрах использование музыкально-компьютерных технологий возможно при проведении мероприятий различного уровня – концертов, конкурсов, фестивалей, флэш-мобов, игр и т.п.

Возможность факультативного курса по освоению музыкальных технологий является дополнительным фактором, привлекающим в культурно-образовательный центр талантливую молодежь. Следовательно, необходимо определить содержание и возможности реализации подобного курса в образовательной практике центра.

Разнообразный музыкально-компьютерный инструментарий все чаще рассматривается как эффективный способ приобретения компетенций, связанных со знаниями и творчеством музыканта. Такое положение стало нормой для западной культуры, но в нашей стране оно не всегда находит должной оценки. Как

показывает практика, многие музыканты видят необходимость в освоении музыкальных технологий, однако не видят путей для их полноценного освоения.

В существующей системе дополнительного музыкального образования, при индивидуальном обучении игре на музыкальных инструментах учащиеся не обретают необходимого опыта в использовании музыкально-компьютерных технологий, акцент на этом виде деятельности в традиционном обучении не ставится или их освоение носит фрагментарный характер. Однако именно использование музыкальных технологий сегодня определяет устойчивый интерес молодого поколения к музыкальной деятельности.

Между тем все большее распространение приобретает новый класс музыкальных технологий, куда входят клавишные синтезаторы, сэмплеры, рабочие станции, мультимедийные компьютеры и многое др. Электронные инструменты стремительно совершенствуются вместе с развитием компьютерных технологий. Это означает, что уже сегодня широкому кругу музыкантов становятся доступны программные инструменты, которые отличаются значительными техническими возможностями и выразительными ресурсами.

Широкий простор для музыкальной деятельности и высокое качество звучания при относительно несложной технике управления цифровым инструментарием делают музыкально-компьютерные технологии особенно привлекательными для музыкантов. По этой причине их развитие обуславливает появление музыкально-педагогической деятельности, направленной на освоение музыкально-компьютерной среды в сфере культурно-досуговых центров, причем, чем раньше произойдет в них знакомство с музыкальными технологиями, тем комфортнее будут ощущать себя молодые люди в сфере музыки и творчества.

Существующая система музыкального и художественного образования сталкивается с рядом трудностей, которые во многом исходят из сложившейся практики обучения музыке, где методическое обучение на групповых и индивидуальных занятиях может разочаровать учащегося.

Приходя в музыкальную школу, профильный колледж или вуз, учащийся оказывается погружен в среду классического подхода к музыкальному образованию, в центре которого стоят устоявшиеся музыкальные явления, имена и произведения. Это не всегда отвечает ожиданиям молодого музыканта, поскольку за пределами школы, колледжа, вуза широко распространены иные музыкальные явления. Одни учащиеся легко адаптируются к этой среде, другие же, не находя способа развить свои музыкальные способности, прекращают обучение, считая его бесполезным.

Создание на базе культурно-образовательного центра специальных курсов по освоению музыкальных технологий могло бы расширить представления о современных творческих возможностях в области музыки. Факультативный курс, названный нами «Основы музыкальных технологий», может осваиваться теми студентами, которые заинтересованы в повышении уровня знаний и компетенций в области современных музыкальных технологий.

Программа факультативного курса «Основы музыкальных технологий» направлена на освоение такого вида синтезатора как музыкальный компьютер, а также на знакомство с основами профессиональной работы со звуком при помощи компьютера. Благодаря программе молодой человек сможет реализоваться как творческая личность, а при наличии определенных творческих задатков и создавать свои музыкальные произведения. Таким образом, программа охватывает широкий образовательный круг учащихся с разными музыкальными возможностями.

Целью обучения по данной программе является приобщение широких масс учащихся к применению всевозможных звукоизобразительных средств в любых формах проявления творческой деятельности и формирование у учащихся различных музыкальных способностей и интересов, которые могут привести в дальнейшем к профессиональной реализации.

Поскольку факультативный курс «Основы музыкальных технологий» предлагается студентам не на учебных занятиях вуза, а в условиях деятельности культурно-образовательного центра, то в нем делается акцент на практической деятельности при облегчении подачи теоретического материала.

Факультативный курс направлен на достижение следующих задач:

- изучение художественных возможностей музыкально-компьютерных технологий;
- получение базовых знаний по музыкальной теории;
- обретение компьютерной грамотности;
- получение базовых знаний по теории звукозаписи;
- освоение исполнительских навыков;
- совершенствование в практической творческой деятельности;
- становление эстетических и избирательно-вкусовых качеств личности.

Основной формой учебной работы является индивидуальное занятие, проводимое педагогом со слушателем. Такие занятия можно проводить по одному или два часа в неделю.

Одной из специфических черт программы курса является обилие

теоретического материала, наряду с практическим. Помимо универсальных знаний о музыке наиболее емкий пласт занимает теоретический материал, характерный только для данной области – это работа с MIDI, применение программ-плагинов, обработка аудиоданных и многое другое. Помимо сугубо практических знаний, на которые ориентирован факультативный курс, одним из самых важных аспектов является воспитательный, который призван сформировать культуру работы со звуком, систему ценностей в данной области и обоснованное мнение обучаемого в выборе звуко-изобразительных средств для различной музыкальной деятельности.

Контроль и учет успеваемости слушателей, занимающихся по программе «Основы музыкальных технологий», может осуществляться в форме творческих заданий, демонстрируемых в ходе выступлений и концертов, проводимых культурно-образовательным центром. Например, результатом работы во время обучения музыкальным технологиям, может стать компьютерная аранжировка или собственное сочинение – проекты, созданные при помощи музыкально-компьютерных программ. Обучаемый с помощью аппаратных средств призван исполнить музыкальный фрагмент, представляющий определенные технические сложности. В качестве фрагмента может подойти материал, отражающий промежуточный этап в работе над проектом.

Для занятий предусматривается следующее техническое обеспечение:

- компьютер «Mac» с внешней звуковой картой для звукозаписи;
- акустические мониторы;
- MIDI-клавиатура с USB интерфейсом;
- соответствующее программное обеспечение: «Apple Logic Studio» (наиболее актуальная версия), дополнительные музыкальные плагины.

Художественные и дидактические возможности студии могут расширяться за счет подключения автономных синтезаторов, звуковых модулей, сэмплеров, а также микрофонов. Для публичной демонстрации показательных электронных выступлений требуются усилитель и колонки.

Рассмотрим основные методические и технические особенности факультативного курса «Основы музыкальных технологий».

1. Создание наиболее продуктивной и технически комфортной для ученика среды за счет использования нескольких основных аппаратных и программных средств. Большая часть времени используется на закладку основ видов деятельности и непосредственное творчество, а не на освоение всего множества аналогичной аппаратуры и программ. Например, в конкретном случае

используется данная образовательная среда: компьютер «Mac», USB двухканальный аудио-интерфейс «Edirol», мониторы «M-Audio», MIDI-клавиатура «M-Audio», аналоговый синтезатор «Moog», студийные наушники «Sony», программное обеспечение – пакет профессиональных программ «Apple Logic Studio», ряд свободно распространяемых программ. Пользуясь данными техническими средствами, ученик без труда сможет применить свои знания, умения и навыки к любому профессиональному оборудованию по аналогии.

2. Использование профессиональных технических средств. Именно профессиональное оборудование обладает гибкостью, позволяющей подстраивать его под ознакомительные и простейшие формы работы. Например, в первом классе обучения вместо ознакомления с программами-конструкторами представляется более плодотворным использование семплов «Apple-loops», которые также могут являться своего-рода конструктором для композиций, но в то же время происходит автоматическое освоение элементов управления профессионального секвенсора, в данном случае «Apple Logic Pro».

3. Включение в образовательный процесс приложений-программ, таких как *Ableton Live, Reason, Cubase, Pro Tools*. Они могут быть подключены по протоколу ReWire, а также программы-плагины, интегрирующиеся в приложение-хост. Таким образом, отправной точкой для ученика всегда будет являться уже знакомая среда, что создаст определенную поддержку в ознакомлении, но, помимо этого, будут затронуты отличительные особенности других программ.

4. Формирование культуры работы с лицензионным программным обеспечением и отказ от пиратских программ. При невозможности работы слушателя на лицензионном программном обеспечении дома, замечательно подходят *Freeware* секвенсоры и плагины, которые затем интегрируются в профессиональную программу-хост в классе.

Таким образом, каждый слушатель, у которого дома есть компьютер, может выполнить домашнее задание любого плана и сложности и, импортировав звуковые дорожки в любой формат, продолжить работу над ними на занятии под наблюдением преподавателя. Это обезопасит и преподавателя, и слушателя от потерь результатов труда в результате сбоев систем, поддержит разработчиков технологий, а также благотворно скажется на системе культурных ценностей ученика в будущем. Одним из примеров такого секвенсора является «*Mu.lab Free*» от «*MuTools*», подходящего как для компьютеров «Mac», так и для «PC».

5. Обязательное наличие домашнего задания. Слушатель должен иметь

возможность наедине с собой прийти к заключению по поводу поставленной перед ним задачей. Требования должны быть ясными, задания – конкретными, результат – проанализированным, включая ответы на возникшие вопросы. Например, обучаемый берет домой на любом электронном носителе музыкальный отрывок из 16 тактов, записанный на занятии. При помощи *Freeware* виртуального синтезатора *Tal-Bassline* и секвенсора *Mu.lab Free* ему необходимо сочинить и записать мелодию любым понравившимся тембром. Также он должен изготовить MIDI-файл композиции и проанализировать его на индивидуальном занятии.

6. Слушатель должен иметь возможность влиять на ход занятия и содержание курса, т.к. выбор факультатива – добровольный. Например, если учащийся хотел бы аранжировать или исполнить произведение по собственному выбору вопреки программе, то при соответствии материала эстетически-культурным нормам, необходимо предоставить ему такую возможность и помочь с поиском таких звукоизобразительных средств (акапелл, семплов и т.д.). Это повышает значимость образовательного процесса для обучаемого. Следует включать в работу и материал, необходимый для достижения определенных образовательных задач, изобретательно прививая интерес учащихся и к ним. В этом воспитательная функция факультативного курса.

7. Тесная взаимосвязь особенностей данного факультативного курса позволяет достичь высоких показателей не только успеваемости, но и в результатах, которые нельзя измерить, значение которых невозможно переоценить: осознание молодым человеком собственных возможностей, развитие внутреннего богатого мира, приобретение навыков культуры работы и отдыха, формирование гармоничной личности.

Для успешной реализации факультативного курса на базе культурно-образовательного центра необходимо организовать учебное место с пятью ключевыми элементами: MIDI-клавиатурой, компьютером, звуковой картой, музыкальной программой и небольшими мониторами. На компьютере можно установить сотни виртуальных синтезаторов, тем самым бесконечно расширяя возможности рабочего (или персонального) музыкального компьютера. Чтобы собрать синтезатор для использования как инструмента на сцене достаточно иметь ноутбук с хорошей звуковой картой и MIDI-клавиатуру.

Обучаемым следует особо отнестись к профессиональному уровню технического обустройства: приобрести ноутбук, предназначенный для профессиональной музыкальной деятельности, а если компьютер уже есть –

приобрести MIDI-клавиатуру. Это значительно снизит затраты и в сотни раз увеличит возможности, ведь молодой человек получит в домашних условиях доступ к действительно многофункциональному синтезатору. Следует отметить, что, если молодой человек нацелен на профессиональную музыкальную реализацию в будущем, то компьютер станет лишь основой его будущей студии – связующим звеном и сердцем всей аппаратуры, но не заменой профессиональным синтезаторам. Именно они будут являться основным источником звукоизобразительных средств, однако стоимость такого синтезатора в несколько раз превышает стоимость компьютера. Если у ученика нет флеш-карты памяти, то необходимо завести перезаписываемый компакт диск для обмена с ним медиа-данными.

Для стимулирования творческой активности слушателей целесообразно практиковать решение учебных задач на основе создаваемых студентами музыкальных композиций и аранжировок. Эти композиции в дальнейшем могут звучать на концертах в сопровождении других номеров и сольно.

Методическими особенностями факультативного курса «Основы музыкальных технологий» является постоянное подкрепление теоретической информации практикой, а также выполнением ряда упражнений для закрепления материала. Включение аналогичных упражнений в домашнее задание важно для закрепления знания и формирования навыка. Обязательно наличие общей тетради, в которой требуется фиксировать все термины, переводы, значения и другой теоретический материал.

Следует увеличивать сложность материала, который во многом основывается на пройденном и закрепленном. Более того, требуется объяснять взаимосвязь изучаемого с пройденным материалом. Опора на систему усложняющихся задач является главенствующим методическим принципом организации практики. При объяснении нового материала нужно употреблять только те термины, значение которых уже отложилось в сознании слушателя. Значение новых терминов следует разбирать, сопровождая наглядной демонстрацией на практике, а также при помощи образных сравнений. Без этого толкование термина для ученика будет просто набором слов, которые он не всегда будет способен запомнить.

Важно, что в условиях студенческого культурно-образовательного центра заинтересованность в результатах обучения носит обоюдный характер. Слушатель, самостоятельно сделавший выбор в пользу факультативного курса, активизирует собственные творческие возможности, а преподаватель-наставник

заинтересован в результатах обучаемого, поскольку сам является творческой личностью.

В любом случае, основная задача педагога – это не отрицание новых идей обучаемых, а их понимание и принятие. Важно показывать слушателю, с чего начать работу при полном отсутствии идей, откуда можно «черпать» вдохновение и как организовать процесс. Данные советы носят воспитательный и практический характер, отражаясь в результате труда.

Неотъемлемой частью работы является поощрение участников всевозможных мероприятий – конкурсов и концертов, проводимых культурно-образовательным центром. Это может послужить дополнительным стимулом в работе, увеличивая требования студентов к себе и своей работе. Публичное исполнение продуктов творчества, созданных в рамках факультативного курса, является одним из наиболее сильных стимулов к совершенствованию творческих идей. К ним может относиться собственная композиция и аранжировка, работа с программными продуктами и музыкальной техникой во время выступлений коллег, друзей, наставников.

Формирование культуры работы с музыкальными технологиями подразумевает и исполнение «вживую», к которому относится работа со звуком – управление параметрами звука при помощи кнопок, ползунков, поворотных регуляторов и т.д. Поэтому во время исполнения обучаемый должен управлять в реальном времени тем, что освоил в процессе обучения. Отработка этих навыков во время подготовки и репетиций развивает его исполнительские навыки.

Итак, умелое сочетание работы на занятии, в самостоятельной подготовке, индивидуальной и публичной практике позволяет в рамках дополнительных занятий культурно-образовательного центра познакомить студентов с важной стороной современной музыки, сформировать актуальные для молодежи компетенции в области музыкальных технологий, стимулировать развитие эстетических представлений.

Ю.В. Трошкова,
Е.Ю. Глазырина

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШОУ-ПРОГРАММЫ