

Н. В. Михуткина

Синтезатор – инструмент воспитания музыканта

N. V. Mikhutkina

Sequencer – a Means of a Musician's Education

Являясь практикующим педагогом электронных музыкальных инструментов, я хочу затронуть проблему обучения игре на синтезаторе в детских музыкальных учебных заведениях.

Для кого-то может вызвать недоумение название моей статьи: «Синтезатор – инструмент воспитания музыканта». Педагоги могут возразить: как можно воспитывать музыканта на «неживом» электронном инструменте?

С появлением новых музыкальных электронных технологий изменилось само понятие «музыкант». Среди музыкантов академической школы до середины 20 века было четкое разделение на несколько профессий: композитор, дирижер, музыкант-исполнитель. Композитор сочинял музыку, дирижер руководил оркестром, хором или ансамблем, музыкант-исполнитель демонстрировал на публике сочиненные композитором музыкальные произведения. С возникновением оборудования для звукоусиления и звуковой обработки появилась новая специальность – звукорежиссер. Люди этой профессии не были музыкантами, они являлись техническими работниками. С появлением компьютерных технологий возникла новая профессия: программист. Эти специалисты создают программы для компьютера и электронных музыкальных инструментов, включая генерирование новых тембров.

С развитием технического прогресса были созданы новые музыкальные инструменты: синтезаторы, сэмплеры, звуковые модули, музыкально-ориентированный компьютер. В связи с этим расширилась сфера деятельности музыканта. Он должен был овладеть новыми инструментами и, соответственно, новыми знаниями и навыками:

- электронные музыкальные инструменты – это сложные технические приборы. Нужно знать их технические возможности и уметь ими управлять;

- появление электронных музыкальных инструментов способствовало значительному расширению образной сферы музыкального искусства и формированию новых жанров, с одной стороны. С другой стороны, на электронных музыкальных инструментах можно делать аранжировки произведений и в традиционных жанрах. Создание производителями синтезаторов (клавишных и виртуальных) с большими банками тембров акустических музыкальных инструментов подтверждает востребованность оркестровых фонограмм среди музыкантов. А для работы в разных жанрах аранжировщик должен обладать хорошей теоретической базой;

- музыкант-электронщик также является и исполнителем, он должен владеть исполнительскими навыками;

- в электронных музыкальных инструментах имеются большие возможности для звукорежиссерской и программистской работы, что предполагает освоение знаний в области звукорежиссуры и синтеза звука.

Таким образом, музыкант нового поколения должен быть широко образованным, с большим багажом знаний в разных областях музыкального искусства и обладать хорошими техническими умениями.

Перед педагогами по классу синтезатора в детских музыкальных учебных заведениях стоит задача дать детям начальные знания и умения музыканта нового поколения.

Синтезатор в музыкальной школе – это исполнительский музыкальный инструмент, соответственно ученики должны получить навыки игры на клавишном инструменте. Многие в этом на-

правлении переключается с задачами по обучению игре на фортепиано. Это правильная постановка рук на клавиатуре, преодоление зажатости мышц, выработка свободных естественных движений, развитие пальцевой беглости. Что касается видов техники, то при игре на синтезаторе преобладает мелкая пианистическая техника.

Но есть и много отличий синтезатора от фортепиано:

- другое управление клавиатурой синтезатора (с помощью электроники) снимает задачу использования веса всей руки и корпуса при нажатии на клавишу, достаточно ограничиться пальцевыми движениями;

- т.к. синтезатор – многотембровый инструмент, то нужно научиться разнообразному прикосновению к клавишам в зависимости от выбранного тембра, знать приемы игры на различных акустических инструментах и уметь имитировать их звучание;

- отличительной чертой синтезатора от других клавишных инструментов является наличие автоаккомпанемента. При игре с автоаккомпанементом появляются новые технические задачи: развитие аккордовой техники в левой руке; работа над навыками координации движений между правой и левой руками; овладение синхронностью игры мелодии под автоаккомпанемент;

- большой (чисто синтезаторной) технической проблемой является переключение режимов во время игры. Переключать приходится кнопки памяти регистрации, элементов автоаккомпанемента, мультипанели и др. Нужно учиться навыку одновременно, одной рукой играть на клавиатуре, а другой переключать кнопки на панели инструмента. Эти сложные движения приходится также заучивать, как трудные пассажи при игре на фортепиано;

- при игре на синтезаторе используется ножная педаль. Но в отличие от фортепиано у педали синтезатора гораздо больше функций: помимо обычных фортепианных функций – правой (Sustain), средней (Sostenuto) и левой (Soft), у нее есть и другие функции – включение/выключение автоаккомпанемента, переключение ячеек памяти регистрации, увеличение громкости и др. В связи с этим, в зависимости от функции педали, встает задача научиться навыкам различных движений ноги.

В отличие от фортепиано на синтезаторе есть некоторые функции для облегчения игры. Не нужно работать над крупной пианистической техникой – игру в октаву или аккордами заменяет автогармонизация (Auto Harmonize). Отпадает проблема транспонирования: для этого у синтезатора есть специальная функция (Transpose), с помощью которой можно транспонировать клавиатуру на любой интервал.

Но было бы неправильно сводить занятия в классе синтезатора только лишь к обучению игре на синтезаторе.

Важной задачей на уроках по синтезатору является обучение аранжировке. Создание аранжировки состоит из многих составляющих: выбрать стиль и жанр будущей композиции, выстроить форму, продумать гармонизацию, наметить очертания фактуры по горизонтали и вертикали, наметить тембровое решение, отобрать звуковые средства, добавить различные эффекты, проделать звукорежиссерскую работу и пр. Для этого нужны знания по многим теоретическим музыкальным дисциплинам: теория музыки, гармония, полифония, анализ музыкальной формы, инструментоведение, инструментовка, нужно иметь представление о различных типах фактур, знание стилей и жанров музыки разных направлений и эпох.

Но в музыкальных школах проходят только два теоретических предмета: сольфеджио (теория музыки) и с 4 класса – музыкальную литературу. И, к сожалению, дети осваивают знания по этим предметам весьма поверхностно. Другие музыкальные теоретические дисциплины: гармония, полифония, анализ музыкальной формы, инструментоведение, инструментовка проходят только в средних и высших учебных заведениях. А без этих знаний хорошую аранжировку не сделаешь. Поэтому на плечи преподавателя по синтезатору ложится тяжелая нагрузка: научить ребенка не только играть на клавишном инструменте, но и дать достаточно большой багаж теоретических знаний:

- ученик должен уметь определять форму музыкальной пьесы, найти границы этой формы для смены фактуры и инструментовки;

- уметь гармонизовать мелодию для игры с автоаккомпанементом. Для этого нужно определить гармонии в аранжируемом произведении и записать их в виде гармонической цифровки. В данной работе детям приходится сталкиваться не только с основными трезвучиями и доминант-септаккордом, но и с гораздо более сложными гармониями. А если это джазовая композиция, то ученику потребуется освоить септаккорды всех ступеней;

- ученик должен научиться разбираться в фактуре (гомофонно-гармонической и полифонической), знать элементы фактуры, виды изложения фактуры, уметь правильно выбирать режимы игры на синтезаторе для наиболее яркого создания музыкального образа произведения;

- чтобы аранжировка музыкального произведения получилась наиболее приближенной к оригиналу, нужно хорошо владеть способами редактирования паттерна синтезатора и уметь создавать свои пользовательские стили;

- синтезатор – инструмент многотембровый, поэтому ученику нужно учиться разбираться в тембровом материале и правильно применять те или иные тембры при создании аранжировки, знать основные законы инструментовки;

- для того, чтобы аранжировка соответствовала оригиналу, нужно знать музыкальные жанры и стили. Репертуар для синтезатора в музыкальной школе должен состоять из произведений разных направлений и эпох: старинная музыка, классика, романтизм, академическая музыка 20 века, песни и танцы народов мира, эстрадные и джазовые композиции;

- когда проект аранжировки составлен и все подготовительные работы закончены, ученик должен отобрать нужные для своей композиции звуковые средства из арсенала синтезатора. К сожалению, аранжировка будет ограничена техническими возможностями данного инструмента. В связи с этим хочется рекомендовать преподавателям и родителям не покупать дешевых синтезаторов, т.к. у них очень ограниченные возможности;

- самый, пожалуй, сложный для музыканта вид работы – выстраивание звукорежиссерских параметров. Этому в музыкальных учебных заведениях не обучают (не считая факультетов, где готовят профессиональных звукорежиссеров). Поэтому звукорежиссерские навыки придется осваивать самим.

Отдельно хочется остановиться на некоторых задачах работы с начинающими. Преподаватели мне часто задают вопросы: как, с чего начинать обучение синтезатору? Неправильно, если преподаватель работает с начинающими как в классе фортепиано. С первых же уроков ребенка нужно погружать в многообразный арсенал звуковых средств синтезатора. Прежде всего, не играть только звуком фортепиано, а начинать знакомить ученика с различными тембрами синтезатора и реальных акустических инструментов. Развивать у ребенка тембровый слух, научить его вслушиваться в тембровую окраску и различать типы тембров. Вслушиваясь в их звучание (длящееся, быстро затухающее, светлое, темное и т.п.), учиться разному прикосновению к клавишам. Учиться слушать свое исполнение и своевременно корректировать художественно-звуковую сторону игры.

Неправильно, если на уроках по синтезатору играют только пьесы с автоавтоаккомпанементом. Это дает неравномерное развитие рук, левая рука в техническом плане остается неразвита. Больше играть пьес с фортепианным изложением, чтобы обе руки развивались одинаково. В связи с этим, целесообразнее при знакомстве с нотной грамотой давать одновременно объяснение скрипичного и басового ключа (от центрального звука «до» первой октавы как одиннадцатилинейная нотация).

С первого же года обучения помочь ребенку в освоении музыкального языка: мелодии, полифонии, ритма, гармонии, фактуры. При работе над ритмом в классе синтезатора полезно использовать перкуссионную клавиатуру (Drum Kit). В освоении полифонии помогает тембровая окраска, разные голоса инструментовать контрастными тембрами. Для освоения фактуры первой ступенью является игра несложных полифонических произведений, позднее – детальное изучение фактуры автоаккомпанеента. В работе над фактурой развивать у ребенка гармонический слух, умение вслушиваться в гармоническую окраску звучания.

Нельзя сводить уроки с начинающими только к обучению навыкам игры на инструменте. Синтезатор располагает к творческому подходу в обучении: больше давать творческих заданий в виде импровизаций, музыкальных загадок, сочинения небольших композиций с использованием звуковых средств инструмента.

Огромное значение в постижении музыкальных образов, эмоционального и интеллектуального развития ученика имеет слушание музыки. У преподавателя по синтезатору должен быть подготовленный репертуар, состоящий из разных жанров и стилей с хорошими аранжировками.

Еще я советую преподавателям сделать в классе стенд, где бы вывешивались картинки с музыкальными инструментами и различные небольшие пояснения для создания аранжировок.

В старших классах можно значительно расширить сферы деятельности в классе синтезатора. Больше уделять внимания решению звукорежиссерских проблем. Это динамическая и частотная обработка звука, создание акустического пространства, применение различных звуковых эффектов.

С продвинутыми учениками можно углубить работу со звуковым материалом, заняться синтезом звука, что расширяет возможности в художественно-образной сфере.

Помимо работы с синтезатором, в старших классах детских музыкальных учебных заведениях можно вводить работу на компьютере. Ученик может сам набирать ноты аранжировок музыкальных произведений для последующего их исполнения на синтезаторе. Со старшеклассниками можно серьезно заниматься музыкальной аранжировкой на компьютере.

И последнее, на что я хочу обратить внимание – синтезатор является не только сольным, но и ансамблевым инструментом. Здесь имеется большой потенциал для разных форм музицирования: от игры в четыре руки с педагогом на первых же уроках обучения до создания больших и малых ансамблей. В моем классе ученики играют в разных ансамблях: состоящих из нескольких синтезаторов, из синтезатора и акустических музыкальных инструментов и вокала. Мои ребята играли в ансамблях с флейтой, кларнетом, блок-флейтой, саксофоном, жалейкой, скрипкой, виолончелью, арфой, домрой, гитарами, а также с эстрадным и академическим вокалом. Притом, состав инструментов и их количество было самых разнообразным. Экспериментируя, мы на практике поняли, что в ансамбле с синтезатором можно соединять абсолютно любые музыкальные инструменты.

В заключение можно сделать вывод, что синтезатор – не легкомысленная «игрушка», «самоиграйка», а музыкальный инструмент с серьезными задачами и большими возможностями. На синтезаторе можно создавать аранжировки любых стилей и жанров. Можно использовать синтезатор как сольный и ансамблевый инструмент. А исполнитель-аранжировщик, использующий синтезатор в своей работе, должен быть широко образованным музыкантом. Поэтому синтезатор не только не снижает уровень музыкального развития ребенка в детских музыкальных учебных заведениях, а наоборот, обучение игре на синтезаторе создает благоприятные условия для широкого гармоничного развития юного музыканта.

Литература

1. Красильников И.М. «Клавишный синтезатор», «Ансамбль клавишных синтезаторов», «Студия компьютерной музыки» - образовательные программы для ДМШ, ДШИ – Москва, «Просвещение», 2006
2. Красильников И.М. «Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования» - Дубна: Феникс+, 2007