

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

**Аранжировка музыкальных произведений
средствами компьютерных технологий в условиях ВИА**

студента 4 курса 401 группы Института искусств
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

Потапова Евгения Сергеевича

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой

доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Саратов, 2020

Введение

В развитии отечественной культуры огромную роль играет музыкальное искусство, которое возвышает и окрыляет человека, обогащает его духовный мир, помогает формировать его мировоззрение и эстетический вкус. Музыкальное искусство тесно связано с жизнью людей, оно оказывает большое влияние на их умы и души. Особый интерес к музыке проявляет молодёжь. Однако свои предпочтения молодые люди отдают, в большей степени, популярной и электронной музыке, не всегда позитивно влияющей на психоэмоциональное и нравственное развитие личности. В то же время сегодня в отечественной музыкальной культуре остаётся актуальной традиция вокального ансамблевого исполнительства, особенно поддерживаемая в последние годы средствами СМИ и положительно воздействующая на музыкальное воспитание молодёжи. Растущая популярность в молодёжной среде ансамблевого пения как разновидности музыкального искусства обуславливается рядом объективных факторов, среди которых необходимо подчеркнуть наиболее значимые. Это, прежде всего, наличие вокального певческого инструмента у каждого исполнителя и отсутствие у начинающего участника вокального ансамбля ограничений в возрасте и специальном музыкальном образовании. Необходимо особо отметить стремление молодых людей к достижениям и их публичной демонстрации, в том числе в сфере музыкального искусства. Также подчеркнем доступность занятий по вокалу и ансамблевому пению благодаря созданию широкой сети государственных и частных учреждений культуры и образования всех уровней и типов на основе развития вокального ансамблевого творчества в кружковой и факультативной внеаудиторной работе молодежных культурно-образовательных центров и клубов. Организационная и содержательная работа с вокальным коллективом в условиях функционирования культурно-образовательных центров строится на основе достижений таких наук, как музыкальный менеджмент, музыкознание, эстетика, психология, педагогика, методика музыкального воспитания и вокального обучения. Вокальные ансамбли, являясь малой формой

коллективного музицирования, занимают значимое место в широкой концертной практике. При этом они могут быть разными по уровню подготовки исполнителей и по стилю исполнения. Занятия подростков в вокально-инструментальном ансамбле способствуют расширению музыкальной культуры молодых людей, развитию их музыкальных способностей (мелодического, ритмического, тембрового, гармонического слуха; вокального голоса; музыкальности в целом), а также воспитывают сценическую культуру, музыкально-художественный вкус, творческую инициативу и самостоятельность. Особенно необходимо подчеркнуть тот факт, что участие в вокально-инструментальном ансамбле влияет на развитие их исполнительских навыков, что положительно сказывается на самооценке личности и её творческом развитии в целом. Дело в том, что в процессе ансамблевого пения даже при имеющихся весьма скромных вокальных данных у каждого участника ансамбля появляется возможность самовыражения, публичной демонстрации собственных достижений. Это, в свою очередь, обуславливает стремление молодежной аудитории к освоению вокального ансамблевого исполнительства.

В настоящее время всё *актуальнее* становится вопрос деятельности руководителя ВИА по созданию адаптированных к процессу функционирования ВИА аранжировок исполняемого репертуара.

Цель работы: разработка теоретических и методических аспектов аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для ВИА.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд теоретических и практических **задач:**

- дать характеристику современных компьютерных технологий;
- определить роль современных компьютерных технологий в деятельности ВИА;
- представить специфику аранжировки музыкальных произведений для исполнения в ВИА;

- рассмотреть практические аспекты аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для ВИА.

База исследования - молодежный вокально–инструментальный ансамбль «Ностальгия», возраст участников – школьники среднего и старшего звена обучающиеся в муниципальном учреждении дополнительного образования - детской школе искусств г. Петровска им. С.Н. Кнушевицкого по классу инструментов: гитара, фортепиано, а также по классу «Эстрадный вокал». Ансамбль создан в 2017 году на базе районного Дома культуры Петровского района Саратовской области в составе ансамбля: барабаны, бас – гитара, ритм и соло гитара, синтезатор, вокал.

Методологической основой исследования являются труды педагогов практиков В. Л. Бровко, В. Р. Щёлкина, С. Т. Фролова, А. Д. Петрова П.Л. Живакина, Г.А. Гараняна, а также труды, раскрывающие методические основы процесса аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для вокально–инструментального ансамбля Р. Ю. Петелина, Ю. В. Петелина., А. Радзишевского, С. Цоллера.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования**:

- анализ психолого-педагогической литературы по проблеме;
- метод обобщения;
- педагогическое наблюдение и анализ занятий вокально–инструментального ансамбля смешанной возрастной группы в условиях культурно–досуговой деятельности.

Структура выпускной квалификационной работы.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Во введении определены актуальность, цель и задачи исследования, обоснованы методы изучения теоретических и практических аспектов проблемы.

В первой главе рассмотрены основные аспекты использования компьютерных технологий в деятельности вокально-инструментального ансамбля. Во второй главе уделено внимание деятельности руководителя ВИА по аранжировке музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для вокально-инструментального ансамбля.

Результаты проведённой научно-методической работы сведены в заключение.

Список литературы включает труды по психологии, педагогике, методике музыкального воспитания, музыкально-исполнительскому искусству, аранжировке музыкальных произведений.

В приложении представлены практико-методические материалы, в которых отражены результаты исследования.

Апробация результатов исследования отражена в четырех публикациях:

1. Аранжировка музыкальных произведений средствами компьютерных технологий в условиях ВИА в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Выпуск 18 (1). - Саратов: Издательский центр «Наука», 2020. – С.58-63; 2. Реализация образовательных программ по аранжировке музыкальных произведений средствами компьютерных технологий в ДШИ в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Выпуск 17 (3). - Саратов: Издательский центр «Наука», 2019. – С.140-144. 3. Музыкально-компьютерные технологии как способ музыкального развития учащихся в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Выпуск 18 (1). - Саратов: Издательский центр «Наука», 2020. – С.170-176. 4. Развитие творческого потенциала детей через интеграцию искусств в системе дополнительного образования // Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. – С. 198-203.

Основное содержание 1 главы: С развитием компьютерных технологий исполняется заветная мечта многих музыкантов: путь от замысла новой композиции до ее звукового, «оркестрового» воплощения стал предельно коротким. Сегодня отдельные фрагменты музыкального произведения можно прослушивать еще в процессе создания, искать необходимые оттенки, ставить нужные акценты. И что очень важно для композитора, обладающего персональным компьютером, для приемлемой аранжировки новой пьесы не требуется ни чьего-либо разрешения или содействия, ни новых денежных расходов, ни, в конце концов, специального музыкального образования, без которого не обойтись при работе с любым «живым» ансамблем. Можно многократно автоматически повторять проигрыш нужного места пьесы, на ходу меняя звучащие оркестровые инструменты и вслушиваясь в их совместные тембровые краски. Можно «резать», «клеить», переставлять и комбинировать различные фрагменты мелодии, ускорять или замедлять темп, балансировать звучание каждого инструмента в группе, менять тембр отдельных музыкальных фраз, приводя их в соответствие с общей задумкой. Существует мнение о том, что использование компьютерных технологий в музыке приводит к снижению общего профессионального уровня композиторов и никогда не даст результата, сравнимого с «живым» исполнением мелодии. Конечно, никакая компьютерная музыка не доставит такого удовольствия, как посещение филармонического концерта. Но речь идет вовсе не о замене «живого» исполнения «механическим». Компьютерные технологии имеют свою область применения в музыке и могут служить достижению трех важных целей:

- во-первых, профессиональные музыканты с их помощью получают возможность в процессе сочинения мелодии выверять свои замыслы, слышать композицию не в воображении, а наяву. Это очень полезно при аранжировке музыки. Таким образом, удобно готовить демонстрационные версии своих произведений, чтобы предложить их кому-либо для исполнения [47].

- во-вторых, множество музыкальных сочинений пишутся не для концертного исполнения. Музыка к кинофильмам, фоновые мелодии для

радиопередач, танцевальная музыка постоянно сопровождают нас в жизни. Мы с радостью слушаем эти мелодии, но вряд ли рассчитываем получить от них такое же эстетическое наслаждение, как от знаменитых шедевров классической или джазовой музыки. Все эти произведения могут быть вполне достойно озвучены исключительно электронными средствами.

- в - третьих, очень многие люди одарены музыкальными способностями, но не имеют профессиональной подготовки. Их знаний и опыта не хватает для того, чтобы самостоятельно исполнить свои сочинения так, чтобы кого-то ими заинтересовать. Компьютерные технологии позволяют таким людям реализовать свои мечты и, по крайней мере, самим насладиться собственным творчеством. Современный композитор – универсальный профессионал. Он теперь в одиночку, подобно художнику или литератору, может создать и представить на суд слушателей свои произведения в законченном концертном варианте в отличие от композиторов прошлого, которые писали нотные партитуры – напутствия музыкантам-исполнителям. Но главное отличие современных музыкальных компьютерных технологий в том, что они позволяют слушателю интерактивно участвовать в процессе познания музыки, участвовать в диалоге, предложенном автором. Современные композиторы считают, что будущее музыки в интерактивности. История показывает, что за возникновением новых технологий, всегда следовало появление новых жанров искусства: фонограф, кино, радио, телевидение и др. Тоже происходит и с компьютерными технологиями.

Итак, современные компьютерные технологии в музыке предлагают нам ряд мультимедийных программ, которые, в свою очередь, можно разделить на следующие группы:

- музыкальные проигрыватели;
- программы для пения караоке;
- музыкальные конструкторы;
- музыкальные энциклопедии;
- обучающие программы;

- программы для импровизации, группового музицирования (аранжировки), сочинения музыки.

Существуют программы для написания нотного текста, для его редактирования, например, Final. Эту программу можно использовать для сочинения мелодии, для аранжировки, для инструментовки музыкального произведения.

Таким образом, применение и использование компьютера и компьютерных технологий возможны и необходимы для эффективной реализации творческой деятельности руководителя ВИА.

Внедрение компьютера в творческий процесс ВИА в рамках личностно-ориентированной модели способствует развитию обучаемого как личности, формирует у него потребность в самообразовании, саморазвитии.

В результате практической деятельности руководителя ВИА на базе районного Дома культуры экспериментально установлено, что музыкальный компьютер обладает огромным потенциалом для интеллектуального и эмоционально-личностного развития участников ансамбля. Интерес современных участников к компьютеру огромен, а информированность в сфере постоянно обновляющихся современных информационных технологий впечатляет. Мультимедийный компьютер, оснащенный программами записи и преобразования звуков в соединении с электронно - звуковыми модулями (синтезаторами, звуковыми картами, семплерами) — современный инструментарий композиторского труда» для руководителя ВИА занимающегося аранжировкой. Поиск новых композиционных процессов в области структуры звука, связанных с акустическим и визуальным пространством, привел к формированию новейших направлений современной музыки, таких как серийная музыка, электронная музыка, пространственная музыка, алеаторическая музыка, интуитивная музыка, универсальная музыка (синтез европейской и азиатской музыки), «процесс»-композиция, FORMEL-композиция, композиция с «группами» и др. Композиторские опыты по высвобождению творческой фантазии, новые правила организации звукового

материала и звуковых форм, новые возможности создания звука, альтернативные формы исполнительской практики, соотношение вокально-инструментальной и электронной музыки, особенности студийной работы — характерные аспекты музыкальной культуры XX века. «Множество образующих музыкальную ткань звуковых элементов должно сливаться воедино, в целостную, звуковую и музыкальную форму», — пишет К. Штокхаузен. Многомерный подход к тембру привел к использованию понятий «тембровое пространство», «перемещение в тембровом пространстве» (А. Шенберг). Слушательская активность становится неотъемлемой компонентой такой музыки, поскольку ткань сочинения максимально импровизационна, включает случайные элементы. Идет постоянный поиск новых путей в музыкальном формообразовании. Сегодня предпринимаются попытки связи композиции с теорией информации, когда музыкальные параметры, объединенные посредством сериального комбинирования с параметрами акустическими, вносят принцип «объективности» в конечный результат. Использование МКТ существенно расширяет возможности восстановления частично утраченных или неоконченных произведений. Ресурсы современных компьютеров позволяют «выбрать» наиболее предпочтительные варианты, а музыкант - ранжировщик, прослушав варианты и дополнив сочинение, может создать адекватный музыкальный образ. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что ряд математических приемов иногда используется композиторами-авангардистами как «техника» письма, модный «способ» сочинения, что само по себе убивает фантазию, заменяя творческую мысль и диалектику ее развития, создает иллюзию легкости сочинительства. Необходимо осознавать, что МКТ — это лишь средство решения ряда задач, существенно снижающее трудоемкость и в некоторых случаях дающее принципиально новые результаты, при интерпретации которых необходимо привлекать традиционные методы и средства соответствующего раздела искусствоведения. Для профессионального композитора мультимедийный РС способен стать многофункциональным «средством

производства», позволяющим, например, автору - аранжировщику выполнить партитурную запись произведения (в программах Finale, Sibelius, Score и других) сразу в том виде, в каком она прежде выпускалась издательствами, распечатать ее на принтере в нескольких экземплярах, как в виде партитуры, так и по голосам. Минуя традиционные стадии донесения своего музыкального проекта до слушателя (партитура — переписка голосов — исполнение оркестром), композитор (или аранжировщик) благодаря компьютеру сразу может представить свое творение в политембровом звучании и в достойном звукорежиссерском оформлении.

Итак, роль современных компьютерных технологий в деятельности вокально–инструментального ансамбля обусловлена:

- многогранным ориентированием в различных направлениях современной музыки,

- развитием творческих способностей участников ВИА, мотивацией к сочинению музыки и освоению новых музыкальных инструментов, интереса к активному музицированию и постоянному повторению (репетированию) смежных партий,

- выработкой профессиональных навыков, необходимых для формирования и воспитания будущих педагогов.

Основное содержание 2 главы: Создание аранжировки требует активной работы слуха, проведение «испытаний» музыкального материала позволяет глубже его изучить, сделать его своим, понять, почему композитор избрал именно данный вариант, то есть в какой-то степени смоделировать композиторский процесс.

Итак, специфика аранжировки музыкальных произведений для исполнения в вокально-инструментальном ансамбле состоит в грамотной методической направленности, обработанной в практической деятельности, которая должна вызывать большой интерес и мотивацию, как у музыкантов–коллег (участников ВИА), так и слушателей. Аранжировка раскрывает возможности музыкальных инструментов, вокала, их тембровые качества, силу

эмоционального воздействия на слушателей и яркость создаваемых с их помощью музыкальных образов. Это помогает исполнителям гармонически точно и полифонически безупречно воспроизводить звучание исполняемых музыкальных произведений.

Таким образом, практические аспекты аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий можно представить поэтапно. 1 этап – подготовка к записи, 2 этап – запись инструментов ансамбля и вокала, 3 этап - дополнительные аранжировки, 4 - сведение, 5 - мастеринг. Все этапы представляют своеобразную систему обработки информации по музыкальному произведению в целом, доминируя друг над другом по порядку. Руководитель вокально-инструментального ансамбля, по совместительству аранжировщик, должен четко понимать, что грамотное прорабатывание каждого этапа репетиционной и подготовительной работы ведет за собой положительный итог всей работы, упустить мелочи – значит поставить под угрозу качество совместных трудов всего коллектива.

Заключение

Развитие информационных технологий на современном этапе диктует необходимость их изучения и грамотного применения в практической деятельности музыканта – руководителя ВИА.

От грамотной вокальной и инструментальной аранжировки зависит удачное звучание ансамбля. Руководителю необходимо тщательно продумывать партии, чтобы они соответствовали исполнительским возможностям участников ансамбля. Чтобы репертуар был разнообразным и интересным, в аранжировках можно использовать инструменты, традиционно не входящие в состав ВИА, например: баян, аккордеон, скрипка. Украшают музыкальные произведения различные духовые и перкуссионные инструменты (саксофон, флейта, тромбон, шейкер, бонги, тамбурин и т. д.). Важные советы в книге «Азбука аранжировки», даёт В. Л. Бровко, который справедливо утверждает, что, если вы используете синтезатор для имитации звучания натурального инструмента или группы инструментов (духовая или струнная

группа), то необходимо учитывать особенности инструментов, так, например, у духовых — дыхание, подвижность, регистр; у струнных — движение смычка, приёмы игры и т.п.

Музыкальный компьютер открывает широчайшие возможности в творческом освоении пространства музыки, особенно в процессе создания аранжировок для исполнения в ВИА.

Учитывая специфику работы руководителя-аранжировщика вокально-инструментального ансамбля можно сделать следующие выводы.

Многообразие характеристик современных компьютерных технологий дает право целенаправленного выбора способов повышения результативности, и, как следствие, интереса участников ансамбля к музыке.

Современные компьютерные технологии в деятельности ВИА способствуют развитию творческих способностей участников ВИА, мотивируют к сочинению музыки и освоению новых музыкальных инструментов, повышают интерес к активному музицированию.

Именно специфика аранжировки музыкальных произведений для исполнения в вокально-инструментальном ансамбле раскрывает возможности музыкальных инструментов, их тембровые качества, силу эмоционального воздействия на зрителей и яркость создаваемых с их помощью музыкальных образов.

Путем реализации практических аспектов аранжировки музыкальных произведений средствами компьютерных технологий для ВИА мы организуем своеобразную «школу музыки» для конкретно выбранного музыкального произведения, преображая его в новом авторском варианте.