

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И.Глинки»

Кафедра композиции

Рабочая программа дисциплины

ЭЛЕКТРОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА

Для обучающихся по специальности
53.05.06 Композиция

Квалификация: «Композитор. Преподаватель»

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 г.
Председатель Ученого совета
Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальности 53.05.06
Композиция

Авторы-составители: Ю.П. Юкечев, О.В. Новикова

Редактор: М.Ю. Смирнова

Рецензент: С.Г. Тосин

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «ЭЛЕКТРОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.06 Композиция (М., 2017), с учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла. Срок освоения дисциплины составляет 144 часа в течение VII и VIII семестров, из которых 33 часа лекций, 66 часов семинарских занятий и 44 часа на самостоятельную работу студентов, контроль – 1 час. Аудиторные занятия занимают 3 часа в неделю. Курс делится на две части: История и теория электронной и компьютерной технологии и практикум по электронной и компьютерной композиции.

Цель курса – освоение практических навыков работы композитора со звуковым материалом искусственного происхождения с помощью электронного компьютерного оборудования.

В задачи курса входит:

- 1) формирование профессионального композиторского мастерства на основе природного таланта и специального образования;
- 2) обеспечение многостороннего, комплексного подхода к развитию творческой личности, выявление индивидуальной манеры письма в процессе воплощения творческих заданий;
- 3) овладение арсеналом музыкально-выразительных средств в разных областях композиторской музыки (инструментальной, вокальной, оркестровой, хоровой, для театра и кино, электронной и т.д.);
- 4) усвоение традиций русской и зарубежных композиторских школ, знакомство с лучшими достижениями мирового музыкального творчества.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина является ведущей в кругу дисциплин специального цикла, готовя будущих выпускников к работе в качестве профессиональных композиторов в соответствии с квалификацией «композитор». Данный курс теснейшим образом связан с большинством дисциплин специального цикла («Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Инструментоведение», «Инструментовка» и т.д.), а также некоторыми общепрофессиональными дисциплинами (такими как «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Народное музыкальное творчество», «Традиционная музыка народов мира» и др.), поскольку соответствующие знания и умения обобщаются и актуализируются в процессе формирования практических навыков использования арсенала композиторских средств в музыкальном произведении с учетом формы, жанра, стиля, идейно-художественного замысла, целей и условий исполнения. Кроме того, занятия по «Электронной и компьютерной музыке» являются неотъемлемой частью подготовки студентов к буду-

щей педагогической деятельности в качестве преподавателей данной дисциплины.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Знать:

- основные виды современных информационно-коммуникационных технологий;

Уметь:

- использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающейся профессиональной деятельности;
- применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической и художественно-творческой деятельности;

Владеть:

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности;

ПКО-1. Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах с использованием музыкально-компьютерных технологий.

Знать:

- основные способы обработки и преобразования цифрового звука;
- принципы работы специализированного программного обеспечения;

Уметь:

- сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;
- эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий;
- использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;

Владеть:

- многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления;
- навыками сочинения с использованием современных технических средств.

ПКО-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов

Знать:

- выразительные и технические возможности электронных инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;

– специфику тембробообразования, основы синтеза звука, принципы формирования музыкального акустического виртуального пространства с помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров;

Уметь:

- создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее;
- инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;
- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки;
- определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;

Владеть:

- техникой оркестрового голосоведения;
- навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины;
- навыками работы со специализированной литературой.

Краткие методические указания.

Первая часть рассчитана на лекционно-групповые занятия. Тематический материал может преподноситься одним специалистом, но целесообразно привлекать для этого специалистов разного профиля – музыканта, композитора, инженера.

Вторая часть распадается на два подраздела и предполагает индивидуальную форму практических занятий под руководством техника-оператора и композитора, владеющего всем необходимым комплексом технических или методических знаний.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Изучение основных этапов становления электронной музыки в России и за рубежом. Исследования в области компьютерной музыки. Научные достижения и художественные результаты. Наиболее крупные композиторы и деятели в этой области. Художественно-выразительные средства компьютерной музыки: темброИнтонация и тембровая модуляция. Локализация звука в пространстве. Алгоритмическая композиция и цифровой синтез. Художественный синтез звука.

Изучение электронных музыкальных инструментов и аппаратной части студии компьютерной музыки. Практическое освоение методов и программно-аппаратных средств компьютерной музыки, синтеза, семплирования и преобразования звука. Изучение основ интерактивного музикации. Компьютерная музыкальная композиция с использованием всех основных средств цифровой аудиотехнологии.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Часть 1. Из истории и теории электронной и компьютерной музыки

Тема 1. Этапы развития электронной музыки в России и за рубежом.

Исторически и художественные предпосылки обновления музыкального языка в первой четверти XX в. Стилевая поляризация. Идея светомузыки А.Н.Скрябина. Четвертитоновая концепция интонирования Ал. Хаба. Первые электромеханические генераторы звука. «Терменвокс» Л. Термена. Опыты Эдгара Вареза. Парижская студия П.Шеффера. Студия Пьера Анри в Германии. Магнитофонная технология Джона Кейджа. Студийная технология Л. Берио. Школа П. Булеза, Я. Ксенакиса, К. Штокгаузена. Персональные студии электронной музыки в России.

Тема 2. Природа и типология музыкального интонирования.

Музыкальное интонирование как род человеческой деятельности и ее слагаемые: субъект, материал, культурные традиции и пр. Интонирование как художественная коммуникативная система, направленная на восприятие. Пассивное и активное интонирование. Интонирование слушателя, исполнителя, композитора, исследователя. Интонирование и интонация. Типология музыкального интонирования: инструментальное, вокальное, смешанное; фольклорное, бытовое, профессиональное. Историческая смена строев интонирования: пифагорейский, чистый, равномерно-темперированный. Естественные и искусственные источники звука: традиционно-акустический и электронный инструментарий. Психофизиологические особенности интонирования. Моделирование интонарного пространства.

Самостоятельная работа: Изучение специализированной литературы по вопросам электронной композиции и музыкальному интонированию.

Тема 3. Принципы и методы электронной композиции.

Формирование замысла. Предварительный отбор материала с учетом специфики звукового объекта. Классификация звуковых объектов по акустическим свойствам. Гомогенная формация – (тянущийся звук). Монофония – (однородная одноголосная последовательность). Группа, ячейка, комплексная нота. Структура – (материал – спектральный состав, форма – организация по динамике). Манипуляция (действие, меняющее структуру). Монтаж – запись звуковых формаций. Миксаж – полифоническая конструкция, запись и наложение нескольких монофонических объектов. Пространственная музыка – способ воспроизведения звука по нескольким каналам. Кинетическая пространственность – управление воспроизведением по партитуре оператором. Трансмутация – транспозиция и фильтрация спектрального состава. Трансформация (внезапная и плавная) – изменение интенсивности звука на

различных участках его развертывания. Окончательная реализация композиторского замысла. Способ представления композиции и управление ею.

Самостоятельная работа: Изучение специализированной литературы по вопросам электронной композиции.

В результате изучения тем Первой части курса студент должен:

- знать основные этапы эволюции электронной музыки в XX веке;
- уметь классифицировать звуковые объекты электронной музыки.

Часть 2. Теория и практика электронной композиции

Раздел 1.

Тема 4. Оборудование и программное обеспечение

Специализированные аппаратные средства моделирования звука. Разновидности синтезаторов и их функциональные возможности. Сэмплерный метод (sample playback) – воспроизведение готовых звуков. Библиотеки сэмплерных звуков. Принципы действия и качественные характеристики сэмплеров. Создание сэмплерных звуков. Редактирование звуковых банков. Способы дополнительной обработки звукового материала с помощью огибающих, фильтрации, частотной модуляции и др. Звуковая карта и ее назначение. Достоинства и недостатки «сэмплерной» технологии.

Практическая работа: Изучение коммуникационных схем звукового оборудования профессиональной звуковой студии.

Самостоятельная работа: Изучение литературы по вопросам электронной композиции.

Тема 5. Микшерный пульт

Электронное устройство, предназначенное для смешивания звуковых сигналов в стерео-запись. Разновидности микшерных пультов: аналоговый, цифровой, концертный, мониторный и др. Панель управления, функции узлов и их взаимодействие. Входные и выходные каналы. Механические способы управления. Коррелятивный метод обработки звука в процессе аудиозаписи и готовой фонограммы.

Практическая работа: Работа за микшерским пультом.

Самостоятельная работа: Изучение литературы по вопросам электронной композиции.

Тема 6. MIDI- технологии

MIDI секвенсоры – программные электронные устройства по формированию музыкального произведения. Функции секвенсора – управление синтезаторами, звуковыми трактами, синхронизацией студийного оборудования. Основные компьютерные стандарты Midi- технологии. Параметры и контроллеры Midi-данных: Program Change (Bank, Patch, Voice), Volume, Velocity, Pitch, Mod-

ulation, Expression, Pfnning. Физические и информационные уровни функционирования Midi- систем. Аппаратные составляющие стандарта Midi. Скорость передачи Midi – сообщения. Стандарт GM (General MIDI). Упорядочивание групп и номеров тембров музыкальных инструментов. Роль стандарта GM в электронной музыкальной технологии.

Практическая работа: Работа с миди данными в программах секвенсорах.

Самостоятельная работа: поиск и изучение программных руководств пользователя.

Тема 7. Нотные редакторы

Назначение и функции нотно-издательских систем и редакторов. Разновидности редакторов Finale, Encore, Sibelius.

Работа в программе Finale 2004. Структура, интерфейс, функции основных «окон» программы. Настройка нотоносцев и тактов. Установка и изменение размера, ключа и тональности. Способы ввода данных: MIDI-клавиатура, манипулятор «мышь», алфавитно-цифровая клавиатура компьютера. Простой и скоростной ввод нот и пауз. Группировка длительностей. Создание межстрочных групп и внутритактовая работа с нотным текстом. Форматирование участков и страниц. Импорт и экспорт графических файлов.

Общая характеристики редакторов Encore 4.0, Sibelius 2.1. Достоинства и недостатки.

Практическая работа: Работа с миди данными и нотной графикой в нотных редакторах.

Самостоятельная работа: поиск и изучение программных руководств пользователя.

Тема 8. Методы синтеза звука

Различная «рецептура» приготовления электронного звука (ЭСЗ): аддитивный, разностный (субстрактивный), частотно-модуляционный, вокодерный (речевой). Структурная схема аддитивного (основанного на методе сложения) синтезатора. Структурная схема разностного (субстрактивного, основанного на операции вычитания) синтезатора. Структурная схема частотно-модуляционного (типа DX) синтезатора. Структурная схема сэмплерного синтезатора. Достоинства и недостатки перечисленных методов. Автоматический подбор тембра. Процедура смешивания и варьирования тембра.

Тема 9. Программы редактирования звука

Редактор звука как средство преобразования и записи аудио информации. Разновидности звуковых редакторов и их функции. Работа в программе Sound Forge 6.0.

Режимы работы, структура, интерфейс программы. Способы ввода данных. Запись звука и настройка параметров записи.

Операционная система редактирования данных. Операции звукового монтажа: копирование, вставка, наложение, повторение, перестановка, склейка фрагментов. Операция по динамической обработке и преобразованию звука: компрессия, ограничение, спектральная обработка и др.

Особенности работы со звуковыми редакторами: Cool Edit Pro, WaveLab. Достоинства и недостатки этих редакторов.

Применение многоканальных редакторов звука в аранжировке и записи. Новейшие разработки редактирования звука.

Практическая работа: изучение способов обработки звука в музыкальных редакторах.

Самостоятельная работа: поиск и изучение программных руководств пользователя.

В результате изучения тем раздела 1 второй части курса студент должен:

- знать принципы работы и интерфейс основных профессиональных музыкальных программ;
- уметь применять операции записи, редактирования звука в музыкальных программах;
- владеть навыками компоновки и обработки звуковых объектов по заданному алгоритму.

Раздел 2.

Тема 10. Специфика электронного тематизма, жанра, формы

Три определяющих фактора, характеризующих специфику тематизма электронной музыки.

1. Звук возникает в электронной схеме с возможностью изменения всех параметров звучания после касания клавиши (использование фильтров огибающей, динамики, частоты и т.д.).

2. Необходимость создания самой «звуковой материи», зависящей от типа синтезатора или сэмплера. Звуки и звучания (звуковые программы) «сочиняются» в соответствии с конкретным композиторским замыслом.

3. Самобытность и уникальность электронной музыки в том, что она не подлежит транскрипции и не может быть создана традиционным акустическим способом.

4. Структурирование электронного звукового процесса и законы музыкального формообразования. На первом этапе предпочтительно обращение к вариационным и контрастно-составным формам.

Практическая работа: сочинение и отбор музыкальных элементов для электронной композиции.

Самостоятельная работа: Изучение литературы по вопросам электронной композиции.

Тема 11. Импровизация. Спонтанное творчество

Импровизация как один из методов построения электронной композиции и как способ преодоления «механическости» компьютерного программирования. Импровизация и структурирование звукового процесса.

Спонтанность – как сиюминутный, художественно законченный, эстетически полноценный творческий акт, мотивированный множеством факторов, влияющих на качество конечного продукта (сцена, студия, исполнители, физическое и духовное состояние и т.д.).

Практическая работа: Подготовленная импровизация в контексте выбранной модели композиции.

Самостоятельная работа: Изучение литературы по вопросам электронной композиции.

В результате изучения тем раздела 2 второй части курса студент должен:

- знать принципы компоновки и редактирования музыкальных объектов при работе с электронной композицией;
- уметь применять операции монтажа и миксажа в практической деятельности;
- владеть навыками импровизации в контексте построения электронной композиции.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудитор- ные занятия			Кол-во часов на самосто- тельную работу студентов
			лек- цион- ные	прак- тиче- ские	инди- виду- альные	
1	2	3	4	5	6	7

Часть 1. Из истории и теории электронной и компьютерной музыки

1.	Основные этапы становления электронной музыки в России и за рубежом	8	2	4	-	2
2.	Природа и типология музыкального интонирования.	8	2	4	-	2
3	Принципы и методы электронной композиции	11	2	4	-	5

Часть 2. Теория и практика электронной композиции

Раздел 1.

Оборудование и программное обеспечение

4	Оборудование и программное обеспечение	13	4	4	-	5
5	Микшерский пульт	11	2	4	-	5
6	МИДИ технологии	15	4	8		3
7	Нотные редакторы	9	2	4		3
8	Методы синтеза звука	19	4	10		5
9	Программы редактирования звука	11	2	4		5

Раздел 2.

Практический семинар по электронной композиции

10	Специфика электронного тематизма, жанра, формы.	20	5	10	-	5
11	Импровизация. Спонтанное творчество	18	4	10	-	4
	Контроль	1	-	-	-	-
	ИТОГО	144	33	66	-	44

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК специальности 53.05.06 Композиция по курсу «ЭЛЕКТРОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА» проводятся дифференцированный зачет в конце 8 семестра на 4 году обучения.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аронова Е. И. Графические образы музыки: Культурологический, практический и информационно-технологический взгляды на современную музыкальную нотацию. – Новосибирск, 2001.
2. Бычков Ю. Н. О системном характере ладовой организации в музыке: Автореф. дис. канд. искусствоведения. Вильнюс. 1988.
3. Внемузыкальные компоненты композиторского текста: Межвуз. сб. статей. – Уфа, 2002.
4. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. М., 1984.
5. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.
6. Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
7. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. – М.: Сов. композитор, 1981.
8. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
9. Задерацкий В.В. Музыкальная форма: Учеб. пособие. – М., 1995.

10. Карс А. История оркестровки. – М., 1990.
11. Когоутек. Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
12. Крапивина И.В. Проблемы формообразования в музыкальном минимализме. – Новосибирск, 2003.
13. Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. – М., 1990.
14. Михайлов М.К. Стиль в музыке. Л.: Музыка, 1981.
15. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
16. Новые технологии в музыкальном образовании (компьютер, синтезатор, интернет) : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. Э.М. Прейсман; Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки; журнал "Музыка и Электроника". - М., 2008.
17. Суминова Т.Н. Информационные ресурсы художественной культуры (артосферы). - М., 2006.
18. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 1-3: Интерактивное тестирование. - М., 2007.
19. Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров: Сб. статей / Сост. и автор предисл. Л. Г. Раппопорт. М.: Музыка. 1971. 365 с.
20. Теория современной композиции: Учеб. пособие для студентов вузов / Отв. ред. В.С. Ценова. – М., 2007.
21. Трубинов П.Ю. Музыкальная нотация в компьютерном представлении; автореф. дис... канд. искусствоведения. - СПб., 2001.
22. Устинов А. Моделирование музыкального исполнения: возможности и ограничения. - Новосибирск, 2002. Харуто А.В. Музыкальная информатика. Компьютер и звук: учеб. пособие по теорет. курсу для студ. и аспирантов муз. вуза. - М., 2000.
23. Фадеева Е.В. Современные компьютерные технологии в исследовании музыкальной культуры: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. - Киев, 2009.
24. Холопов Ю. Н. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. М., 1972. С. 35-98.
25. Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4. М., 1966. С. 216-329.
26. Холопова В. Н. Музыкальный ритм. М., 1980.
27. Чередниченко Т.В. Композиция последнего десятилетия: неоканоническая перспектива? // Труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 25. Музыка XX века. М., 1999. С. 58-62.
28. Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М., 1988.
29. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.

Работы, посвященные творчеству композиторов и их произведениям.
 Эпистолярное, литературное, музыкально-научное наследие композиторов. Теоретические и научно-методические труды композиторов и музыковедов.

Перечень ресурсов сети Internet и информационных технологий

Аудио- видеозаписи электронной, компьютерной и электро-акустической музыки XX и начала XXI веков на сайте «YouTube»: www.youtube.com

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам
<http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

История электронной музыки насчитывает уже более ста лет. Стимулом ее развития с начала XX века послужил технический прогресс в области радио и телекоммуникации, а также процессы, параллельно протекавшие внутри самого музыкального искусства в разных национальных культурах.

Дальнейший ход развития ознаменовался не только бурным ростом звуковоспроизводящей, звукозаписывающей и звукомоделирующей аппаратуры – от простейших электромеханических генераторов, волнового устройства Л. Термена (Терменвокс) до сложнейших информационных компьютерных систем в наше время, предоставляющих композитору широкие возможности акустического препарирования звука, его фиксации, хранения и синтезирования новой звуковой материи. Отечественная и зарубежная творческая практика успела накопить за истекший период бесценный опыт, а главное – сформировать совершенно самостоятельную отрасль музыкальной деятельности. Композиции, приготовленные с помощью электронных устройств, стали неотъемлемой частью современного музыкального быта. Более того, электронная индустрия уже несколько десятилетий занимает доминирующее положение в радио-теле и киноискусстве, в театральном и песенном жанрах.

Стойкий интерес к компьютерным технологиям объясняется возможностью решать с их помощью, с одной стороны, рутинные, а с другой стороны нетривиальные творческие задачи: формирование новых выразительных средств, новых приемов исполнения, новых способов композиции и способов воздействия на слушателя. К этому добавляются чисто экономические причины. Компьютерные технологии ощутимо снижают материальные затраты и человеческие ресурсы в процессе создания музыкального произведения.

Известно, насколько актуальным продолжает оставаться для любого автора проблема озвучивания собственного сочинения, особенно в оркестровом варианте. Отсутствие такой перспективы не лучшим образом сказывается на планомерном профессиональном росте. Между тем, компьютерные технологии позволяют решить эту и ряд других насущных проблем.

Конструктивные особенности электронного инструментария, специальное оборудование и разнопрофильные программные продукты отвечают самым изысканным требованиям. «Рабочий стол» композитора может быть оснащен сегодня усовершенствованными версиями нотных редакторов, постоянно обновляемым банком сэмплерных звуков, программами, осуществляющими аранжировку инструментальных и вокально-инструментальных сочинения в автоматическом режиме с использованием технологии MIDI, звукового синтеза, позволяющими создавать новые темброИнтонации, музыкальную композицию с применением средств цифровой аудиотехнологии, вплоть до нотноиздательского комплекса, а также средств интерактивного музирования.

Овладение всеми этими ресурсами на стадии профессионального обучения композитора – требование времени.

Методические указания для студентов

Следует помнить, что состоявшегося в творческом плане профессионального композитора отличает не только высокий уровень технологического мастерства, определенность музыкального языка и индивидуальность творческого почерка, но также идеино-художественная зрелость, высокие личностные качества, осознание своей ответственности за судьбу музыкаль-

ного искусства и культуры, четкая художественно-эстетическая позиция. Формированию этих качества, раскрытию внутренней природы таланта в соответствие с индивидуальным склонностями и задатками студента призвано помочь обучение в высшем учебном заведении.

Процесс подготовки профессиональных композиторов должен протекать одновременно по двум руслам. Во-первых, подготовка должна проходить в направлении наращивания технологического мастерства, что предполагает тщательное изучение композиторских средств и стилей на материале разнообразной музыкальной литературы, произведений композиторов прошлого и живой современности. Хорошее знание музыкальной литературы подсказывает варианты реализации собственных творческих идей.

При разборе и композиторском анализе сочинения больше внимание следует уделять проникновению в художественно-идейный строй сочинения, выявлению его идеи. Поскольку понимание композиторского замысла невозможно без знания социокультурного контекста рассматриваемого произведения (внешних жизненных и творческих обстоятельств его создания, места в общем процессе развития индивидуального стиля мастера, в кругу идеино-, сюжетно-, композиционно и драматургически сходных сочинений других композиторов и пр.), следует внимательно относиться к любым творческим проявлениям авторов, знать их эпистолярное, литературно-публицистическое, научное наследие, изучать посвященные им трубы музыколов, искусствоведов, психологов и др. Это поможет также понять особенности протекания творческого процесса у личностей разных типов, лучше осознать особенности собственного творческого процесса.

Во-вторых, путь формирования композитора проходит через приобретение внутреннего художественного и жизненного опыта человека, осмысливания им себя и своего места в окружающем мире, самоосознание художественной позиции. Данным сложным процессам должно помочь внимательное впитывание музыкальных, художественных, жизненных впечатлений, вслушивание в окружающий мир, предлагающий художнику импульсы для творчества.

Годы обучения в консерватории являются своего рода творческой мастерской и дают возможность работы при поддержке зрелого мастера – руководителя специального класса. В этот период следует стремиться пробовать себя в разных стилях, формах и жанрах, и, находя для себя наиболее органичные композиторские средства, формировать собственный неповторимый авторский почерк.

В процессе освоения различных форм и жанров, при создании новых сочинений следует избегать опасной схематичности, использования формы в догматическом понимании, вне ее связи с художественно-образной стороной сочинения. Важно осваивать не столько форму, сколько принцип этой формы (например, не сонатного аллегро, а принципа сонатности). При этом для каждого конкретного случая должны быть найдены различные варианты решений, обусловленные идеей произведения. С ней должны быть теснейшим образом связаны жанровая или стилевая основа тематизма, а также способ и ло-

тика его развития. В целом, надо стремиться к четкости идейно-художественного замысла, опоре на яркие тематические комплексы, мотивно-тематической определенности, ясности музыкального языка.

Для инструментальной, а также всех остальных видов музыки определяющим фактором является тематизм, а также ценность и значимость художественной идеи, соответствие ее избираемым музыкально-выразительным средствам. Для вокальной, хоровой музыки очень важен выбор текста, умение профессионально определять его смысловое и поэтическое качество, актуальность и современность содержания. При выборе текста для либретто оперы следует рассматривать его не только с ценностно-художественной точки зрения, но и с точки зрения заложенных в нем потенциально музыкально-драматургических возможностей.

При этом полезно помнить, что высокая художественная ценность текста не гарантирует ценности и качества музыкального сочинения, но накладывает высокие обязательства на композитора, который должен творчески переосмыслить и придать новое художественно-смысловое качество получившемуся синтезу. Любая переработка текста должна быть направлена на выявление природы того или иного жанра.

Для композитора весьма важна способность оценивать результативность собственного творческого процесса, адекватность творческой задачи конечному художественному результату.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс, оборудованный двумя роялями, аудио- и видеотехникой, компьютером со звуковой картой, видеокартой и звукозаписывающими устройствами, MIDI-клавиатурой.