

В. В. ЛЫСЕНКО

СИНТЕЗАТОР И ЕГО МЕСТО В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Показывая диапазон применения синтезатора, автор статьи видит этот цифровой инструментарий весомым звеном в интегрирующей системе музыкального образования сегодняшнего дня.

Ключевые слова: синтезатор, электронное музыкальное творчество, цифровой инструментарий.

На протяжении многих столетий использовались акустические инструменты и нотная запись была единственным способом фиксации музыки. Появление электронных звукозаписывающих устройств и электронных музыкальных инструментов открыло принципиально новые возможности. В чем причина их бурного распространения широкого воздействия на музыкальную жизнь общества? Отвечая на этот вопрос, рассмотрим, какое место синтезатор как электронный музыкальный инструмент занимает в музыкальном образовании в настоящее время.

Процессы конструирования музыкальных инструментов всегда опирались на передовые достижения научно-технической мысли. Чем шире в звукообразовании использовалась электроника, тем более интересные и неожиданные перспективы открывались в звуковом материале. В свое время Д. Б. Кабалевский писал: «Скудная палитра примитивных шумов, которыми мы всегда пользовались в кино и на радио, обогатилась многими совершенно новыми и очень интересными возможностями. Сейчас можно пропеть “тембром ветра” или “тембром гудящих телеграфных проводов” двух-трехголосную песню, даже фугу, шум набегающих на берег морских волн может быть интонационно “утончен” и включен в партитуру наряду с любым другим инструментом оркестра. Неслышанные ранее тембры уводят наше воображение в причудливые миры фантастики, в космическое пространство» [1].

В процессе научной революции появилась целая серия электронных музыкальных инструментов – синтезаторов, которые не только нашли широкое применение в профессиональной музыке, но и стали вполне доступными и для любительской аудитории. Довольно многочисленный ряд моделей известных фирм (YAMAHA, ROLAND, CASIO, KORG, ALÉISIS, ENSONIG, KURZWEIL и др.) разработан как с учетом возрастных особенностей осваивающих эти инструменты, так и с широким спектром функций, позволяющих решать самые сложные исполнительские и творческие задачи в процессе исполнения и обучения музыке.

Благодаря появлению синтезатора и музыкальных компьютерных программ возникло новое направление – *электронное музыкальное творчество*, проблемы которого актуальны в среде музыкантов, независимо от того, сохраняют авторы «классическую» направленность или осваивают сферу «электронной» композиции. Наличие / отсутствие в человеке творческого начала, твор-

ческого отношения к труду и выступает гранью между специалистом-творцом и специалистом-ремесленником.

К сожалению, нынешняя традиционная музыкальная педагогика пока что всецело обращена к профессиональным формам музыкальной деятельности, в основе которых лежит исполнительское искусство. Отсюда и соответствующие формы и рамки, заставляющие учителя выполнять работу репетитора, а музыкальные школы – превратиться в инструментальные классы с опорой на индивидуальные занятия. Как говорит К. Аргамаков, «современный метод преподавания музыки подводит учащихся под одну мерку, убивает индивидуальность и не дает возможности сделаться человеку свободным и самим собой. Получается, что исполнение заученных пьес базируется у начинающего музыканта не на умении “говорить музыкой”, а на знании отдельных элементарных “слов – интонаций”, с их обусловленными гармонией тяготениями» [2].

В любой сфере деятельности человека творчество, если оно приносит удовлетворение, вызывает мотивацию к продолжению самостоятельных занятий и поисков. Научить человека творить – главная педагогическая проблема сегодняшнего дня, важнейшая роль в этом направлении принадлежит искусству и, в частности, музыке.

Говоря о синтезаторе как о «виновнике» появления новой чрезвычайно разнообразной сферы музыкального творчества, давайте разберемся, что она из себя представляет. Автор монографии «Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования» И. М. Красильников говорит: «Мир электронной музыки очень широк. Каждый понимает его по-своему. Трудно представить себе, чтобы нашли общий язык композитор, который с помощью компьютера создает сериальные композиции, и диджей. Оба они электронщики, но находятся как будто на разных планетах. Я постарался свести все к общему знаменателю. Если попытаться объяснить в двух словах, то электронная музыка – это музыка, которая специально предназначена для воспроизведения через электроакустический канал и только в этом формате выявляет свои художественные достоинства» [3].

В плане разговора об «электронном творчестве» совершенно очевидно, что соответствующий музыкальный инструментарий способен найти применение в музыкальном воспитании самого широкого диапазона. Педагог с помощью синтезатора может приблизиться к оригиналь-

ному звучанию, задуманному композитором, – в данном случае к нашим услугам чуть ли не все виды клавишных, струнных, духовых и ударных инструментов разных эпох и народов. Благодаря этому богатству возможностей музыкальное сочинительство приобретает гораздо большую притягательность, потенциально – и большую силу художественного воздействия.

Для учеников открываются возможности попутно знакомиться с неизвестными им ранее инструментами, новыми тембровыми красками. Незаменим синтезатор и на уроках музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ и ДМШ, а также как дополнительный инструмент для тех, кто обучается исполнительству на однострунных музыкальных инструментах (домра, скрипка, духовые инструменты). В перспективе «минусовки», записанные самими обучающимися, могут восполнить отсутствие концертмейстера при отработке домашних заданий, чем вызовут дополнительную мотивацию к самостоятельным занятиям.

Преимущества синтезатора в глазах многих музыкантов заключаются, прежде всего, в обилии функциональных возможностей этого инструмента. Известнейший композитор Эдуард Артемьев признавался, что «ориентироваться в такой ситуации музыканту, имевшему традиционное музыкальное воспитание, чрезвычайно трудно. На него, в прямом смысле слова, обрушивается гигантский звуковой мир, который он часто не готов систематизировать и удовлетворительно осваивать в своем творчестве» [4].

Фантастическая вариативность стилистики музыки, заложенной в синтезаторе, дает возможность услышать партию любого инструмента (бас-гитары, гитары, фортепиано, ударных, медных, деревянных духовых, струнно-смычковых и т. д.), раскрыть его роль в оркестровой палитре. Заложенные варианты аранжировок (А, В, С, D), варианты вступлений и окончаний, наличие сотен образцов классической музыки *способствуют воспитанию музыкального вкуса* и служат примером для подражания в исполнительской практике. Вибрато, реверберация и всевозможные шумовые эффекты – *стимулируют фантазию музыканта, способствуют построению фактуры, богатой оригинальными звучаниями.*

Автоматический аккомпанемент, включенный в возможности, предусматриваемые конструкцией синтезатора, приближает его звучание к ансамблю или даже оркестру, исполняющему музыку самых различных жанров и стилей. Секвенсер (аналогия магнитофона) дает возможность исполнителю заранее записать и прослушать свою композицию или ее отдельные фрагменты (например, трудные или наиболее важные эффектно звучащие места), в итоге он начинает чувствовать себя увереннее на сцене или в студии звукозаписи. Наконец, компьютер, с которым синтезатор коммутируется, позволяет озвучить любую, даже самую сложную, партитуру, целиком отредактировать сочинение, достигая идеального качества его звучания, и (что тоже немаловажно) получить на принтере нужное количество экземпляров нотной распечатки.

Для многих людей, и особенно – для молодежи, тембры синтезаторов сегодня уже стали своего рода эстетическим эталоном музыкального звучания.

Упомянем еще об одном – самом главном, на наш взгляд, моменте. Синтезатор дает учащимся возможность глубже понять логику музыкальной мысли, яснее почувствовать прорисовывающийся в ней образ. Меняя тембр на стыках формы музыкального произведения, педагог тем самым может заострить внимание на фазах развития музыкальной мысли. Наложение тембров в одновременном звучании дает возможность преподавателю подчеркнуть слоистость музыкальной мысли; варьирование окраски мелодии высвечивает различные образно-смысловые грани. Более того, ученики, опираясь на свои музыкальные представления, сами могут предложить на уроке свою схему инструментовки знакомой пьесы, а педагог – тут же продемонстрировать звуковой результат предложенного и объяснить, какой из вариантов подходит, а какой не подходит для решения данной музыкальной задачи. Все это насыщает процесс обучения элементами творчества.

Даже эта, сравнительно небольшая, часть функциональных возможностей синтезатора показывает, насколько актуален вопрос о соответствующей подготовке и переподготовке педагогических кадров в системе начального музыкального образования. Как важный шаг к решению этой проблемы нужно выделить работу, которую проводит главный редактор журнала «Электроника и музыка» – доктор педагогических наук, член Союза композиторов России И. М. Красильников. Внедрение электронных музыкальных инструментов в систему отечественного музыкального образования осуществляется на основе его учебных программ по клавишному синтезатору.

Автор статьи также попытался внести свою лепту в освоение синтезатора. Более чем сорокалетний стаж в музыкальной педагогике, накопленный нами опыт работы по освоению цифровых музыкальных инструментов (синтезаторов) привел к идее написания учебника, который был бы верным помощником в домашних занятиях учеников. В учебно-методическом пособии «Учимся играть на синтезаторе» сделана попытка поэтапно изложить процесс обучения, начиная со знакомства с синтезатором и его разновидностями, освоения нотной грамоты, ознакомления с первоначальными основами аранжировки и импровизации в рамках музыкальной компьютерной программы-аранжировщика BAND IN A BOX [5].

В сложных современных условиях, когда мы стоим перед угрозой ослабления значимости фундаментальных человеческих качеств, таких как нравственность, духовность, человечность, роль музыкального образования в воспитании нового поколения, бесспорно, чрезвычайно велика. При нынешнем интенсивном развитии индустрии развлечений, огромном числе всевозможных клубных организаций, привлекающих молодых людей в звуковой хаос, становится труднее приобщить молодежь к истинным ценностям. Отсюда – утрата рычагов формирования истинно культурной личности.

И. М. Красильников пишет: «Недостаточно выявлен воспитательный потенциал электронного музыкального творчества как нового вида учебно-художественной деятельности. Актуально преодоление одностороннего отношения молодежи к данному виду творчества как имеющему исключительно танцевально-развлекательную направленность и превращение его в средство развития музыкального вкуса. Как и всякая учебная деятельность в рамках художественного воспитания, электронное музыкальное творчество должно выполнять воспитательные задачи и, в конечном итоге, быть ориентированным на социализацию подрастающей личности» [6].

Поскольку существует противоречие между ориентацией молодежи на современную музыку и прежней, уже сложившейся профессиональной подготовкой учителей музыки с ориентацией на классическое наследие традиционной методики обучения, необходимо работать над разрешением этой проблемы. Одним из шагов, мы полагаем, может быть освоение старшеклассниками общеобразовательных школ электронного клавишного синтезатора. Задача облегчается тем, что в настоящее время он выполняет роль ведущего инструмента массового любительского музицирования. Как ни один другой инструмент, он обеспечивает психологическую комфортность обучения, поскольку позволяет достаточно быстро достичь определенного качественного результата.

В системе дошкольного музыкального воспитания, где музыкальный руководитель обязан быть постоянным организатором детских праздников, синтезатор как многофункциональный инструмент позволяет успешно справиться и с этим, довольно непростым, сложносоставным комплексом задач. Извечную проблему расстроенных фортепиано в детсадовских и общеобразовательных учебных заведениях в последнее время, как правило, и решает «бюджетный» синтезатор, идеальная настройка которого заводом-изготовителем не требует дополнительных затрат.

Есть и другие плюсы. Например, летом, в жару, когда детям хочется больше времени проводить на свежем воздухе, портативный синтезатор (прекрасно работающий на батарейках) дает возможность организовывать музыкальные мероприятия, в том числе занятия по ритмике и физкультуре, не в стенах помещений, а под открытым небом. Физкультура, ритмика, хореография включены как обязательные предметы в состав дошкольного образования. Руководитель занятий тратит немало времени на подбор музыкального сопровождения; синтезатор в этом плане незаменимый помощник, поскольку в нем изначально представлен большой выбор ритмов (стилей).

При подготовке музыкальной части праздников, как правило, к пианино обязательно добавит-

ся добавить музыкальный центр или магнитофон, компьютер или ноутбук (один только поиск фонограмм чего стоит!), однако их функции совмещает в себе один инструмент – синтезатор. И в самодельных театральных студиях он расширяет возможность создать яркие, насыщенные образы, обогатить представление в целом. В блоке «PERCUSSION» электромузыкальных инструментов представлена масса цифровых шумовых эффектов. А если это музыкальный театр, то вы просто и режиссер, и «человек-оркестр» в одном лице.

В беседе главного редактора журнала «Звукорежиссер» А. Вейнценфельда и музыковеда А. Меерзона с Эдуардом Артемьевым был задан вопрос: «Какое место электронной музыки в музыкальной культуре и что *Вы* называете электронной музыкой?» Композитор ответил: «Во-первых, электронная музыка, с моей точки зрения, как раз занимает глобальное место, и все остальные направления музыки стали как бы ее частным случаем. Это произошло за счет того, что все искусство, включая и музыку, так или иначе стало зависеть от техники, от технологии. Во-вторых, так же как и академическая, электронная музыка ассимилировала в себе все жанры, стили, пользуется любым инструментарием; она абсолютно свободна в перемещении по шкале всего того, что музыка сделала за свою тысячелетнюю историю. И хотя электронная музыка появилась позже всех (официально ее годом рождения считается 1947-й), то, что она ассимилировала все жанры, указывает на ее глобальную интегрирующую роль, как это ни парадоксально» [7].

Подводя итоги, скажем: сколь ни были бы противоречивы мнения о синтезаторе, с каждым днем он все более доказывает свою состоятельность в системе музыкального образования не только как «дополнительный инструмент» для пианистов.

Литература

1. *Кабалевский Д. Б.* Воспитание ума и сердца: кн. для учителя. М., 1984. С. 147.
2. *Аргамаков К.* Искусство импровизации // Музыкальный альманах. М., 1914. С. 112.
3. *Красильников И. М.* Электронное музыкальное творчество в системе музыкального образования. Дубна, 2006. С. 21.
4. *Артемьев Э.* Заметки об электронной музыке // MusikBox. 1998. № 1–2. С. 10–11.
5. *Лысенко В. В.* Учимся играть на синтезаторе: метод. пособие для учащихся ДМШ, ДШИ. Ростов н/Д, 2010.
6. *Красильников И. М.* Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования: дис. ... канд. пед. наук. М., 2007. С. 84.
7. *Суслова Л.* Эдуард Артемьев. Прорыв в новые звуковые миры // Музыкальная академия. 1995. № 2. С. 14.

V. V. LYSENKO. SYNTHESIZER AND ITS ROLE IN CONTEMPORARY MUSICAL EDUCATION

Describing the wide range of use of a synthesizer, the author of the article considers this digital instrument as an important part of the nowadays integrant system of musical education.

Key words: synthesizer, electronic musical creativity, digital instruments.