

МРНТИ 14.33.09

Куат Шильдебаев¹*¹ Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой***ФАКУЛЬТАТИВ ПО КОМПОЗИЦИИ В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: РЕФЛЕКСИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА****Аннотация**

Класс композиции в средних специализированных музыкальных школах является факультативом. Его главная цель – выявить среди обучающихся исполнительским специальностям учащихся, обладающих сочинительским талантом, и направить их на освоение компетенций профессии композитора. Факультативный характер курса даёт большой простор для реализации авторских педагогических замыслов и экспериментов. Через призму личного педагогического опыта в статье отмечаются ключевые аспекты образовательного процесса в классе композиции, цели преподавателя-композитора и методы их достижения. Осмысливаются педагогические эксперименты по освоению учащимися навыков импровизации, по изучению основ композиции на компьютере и звукорежиссуры. Отдельно затронуты вопросы стилевых ориентиров, расширения музыкально-стилевого диапазона учащихся через знакомство с творчеством современных композиторов, методов преломления национальных композиционных принципов в музыке новейшего времени. Даны рекомендации по формированию индивидуальной траектории факультативного обучения композиции с учётом потребностей учащегося.

Ключевые слова: класс композиции в музыкальной школе, обучение импровизации, информационно-коммуникационные технологии в классе композиции.

Куат Шілдебаев¹*¹Куләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық орта мектеп-интернаты***ОРТА АРНАЙЫ МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОМПОЗИЦИЯ БОЙЫНША
ФАКУЛЬТАТИВ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІҢ РЕФЛЕКСИЯСЫ****Аннотация**

Орта мамандандырылған музыкалық мектептердегі композиция класы факультатив ретінде жүргізіледі. Оның басты мақсаты – орындаушылық мамандықтар бойынша білім алушылар арасында шығармашылық таланты бар оқушыларды анықтау және оларды композитор кәсібін қүзыреттілігін игеруге бағыттау. Курстың факультативті сипаты авторлық педагогикалық ниеттер мен эксперименттерді жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік береді. Жеке педагогикалық тәжірибе призмасы арқылы мақалада композиция класындағы білім беру процесінің негізгі аспектілері, композитор оқытушының мақсаттары және оларға қол жеткізу әдістері көрсетілген. Оқушылардың импровизация дағдыларын игерудегі педагогикалық эксперименттер, компьютердегі композиция мен дыбыс техникасының негіздерін зерттеу түсіндіріледі. Заманауи композиторлардың шығармашылығымен танысу арқылы оқушылардың музыкалық-стильдік ауқымын кеңейту, қазіргі заман музыкасындағы ұлттық композициялық принциптерді өзгеше ұйғарылу әдістері туралы мәселелер қозғалды. Оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, композицияны факультативтік оқытудың жеке траекториясын қалыптастыру бойынша ұсыныстар берілді.

Түйінді сөздер: музыка мектебіндегі композиция класы, импровизацияны оқыту, композиция класындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

Kuat Shildebaev¹

¹*Kulyash Baiseitova Republican Secondary Specialized Music Boarding School for gifted children*

ELECTIVE COURSES IN COMPOSITION IN SECONDARY SPECIAL MUSIC EDUCATION: THE REFLECTION OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE

Abstract

Composition class in secondary specialized music schools is optional. Its main goal is to identify students with writing talent among those studying performing specialities and direct them to master the competencies of the composer's profession. The optional nature of the course gives excellent scope for implementing the author's pedagogical ideas and experiments. Through the prism of personal pedagogical experience, the article highlights the critical aspects of the composition class's educational process, the teacher composer's goals, and methods for achieving them. Pedagogical experiments are being comprehended on students' development of improvisation skills, the study of the basics of composition on a computer and sound engineering. Separately, the issues of stylistic guidelines, expanding the musical and stylistic range of students via acquaintance with the works of modern composers, and methods of refraction of national compositional principles in the music of modern times are mentioned. Finally, recommendations are given on the formation of an individual trajectory of optional teaching of composition, taking into account the student's needs.

Keywords: composition class in a music school, improvisation training, information and communication technologies in a composition class.

Класс композиции в Республиканской средней специализированной музыкальной школе-интернате имени Куляш Байсеитовой, как и в других средних специализированных музыкальных школах, является факультативом. Его главная цель – выявить среди обучающихся исполнительским специальностям учащихся, обладающих сочинительским талантом, и направить их на освоение компетенций профессии композитора.

Хотя работа мастера и ученика в классе композиции всегда строится по индивидуальной траектории, основанной на личных предпочтениях учащегося, его творческих интересах, каждый преподаватель опирается на определённые наработки и методы, нацеленные на развитие необходимых для сочинения музыки знаний, умений и навыков. В своей педагогической практике я определил ключевые направления, необходимые абсолютно всем ученикам, пришедшим в класс композиции. Независимо от того, продолжают ли они сочинять в будущем, полезными любому музыканту будут навыки импровизации, владение разными инструментами и методами электронного музыкального творчества (термин И. Красильникова [1]), знание актуальных тенденций музыкальной композиции.

1. Импровизация – раскрепощение творческой инициативы

Разделение функций исполнителя и композитора – относительно недавняя тенденция. Вплоть до начала XX века любой обучающийся музыке так или иначе осваивал навыки сочинения. По справедливому замечанию преподавателя Ростовской консерватории А. Сердюкова, «Многие выдающиеся педагоги прошлого большое значение придавали формированию ясных представлений учеников о музыкальном языке, что достижимо только практическим владением, умением самому комбинировать его элементы – умением импровизировать и сочинять музыкальный текст» [1, с. 135].

С разделением композиторского и исполнительского обучения у современных начинающих музыкантов остаётся всё меньше простора для проявления и развития собственной творческой инициативы. Практически постоянная игра по нотам, интерпретация чужих текстов ведут к закреплению собственной творческой инициативы, выражающейся в порой довольно беспомощных попытках копировать понравившиеся композиционные идеи без глубины понимания закономерностей музыкального развития и свободного владения музыкально-языковыми средствами.

В сложившейся музыкально-педагогической практике обучение импровизации чаще встречается в авторских методиках по сольфеджио. Так А. Сердюков особенно отмечает авторские методики В. Коваленко [2], Л. Мун [3], И. Овчарова [4], В. Усачевой [5], А. Маклыгина [6], О. Булаевой и О. Геталовой [7], Л. Борухзон и Л. Волчек [8]. В Российской Федерации дисциплина «Импровизация» согласно государственным образовательным стандартам рекомендована к изучению с начального уровня [1, с. 135].

В Казахстане импровизация не входит в перечень рекомендованных предметов, однако средние специальные учебные заведения иногда вводят её в рамках факультативов или курсов по выбору. В ССМШИ им. К. Байсеитовой существует факультатив по джазовой импровизации и по композиции (сочинению музыки), в рамках которых учащиеся могут освоить данный творческий навык.

В моём классе композиции учащимся предлагаются такие формы работы, как свободная импровизация, импровизация на заданный образ и на авторскую тему. Через эти виды работы решается важная задача по раскрепощению творческой инициативы. Большую часть своих творческих усилий ученики школы направляют на исполнение готовых музыкальных текстов академических композиторов. Игра «по нотам» не способствует свободе музыкально-композиционного мышления. Часто, имея мотивацию к сочинению музыки, молодые музыканты не могут выйти за круг заученных штампов. Импровизация вне рамок нотной фиксации, со свободным подбором и перекомбинацией понравившихся элементов музыкального языка формирует у них вкус к изобретению своих музыкальных конструкций, к более разнообразному применению типовых мелодических ходов, ритмических рисунков и гармонических последовательностей.

2. Электронное музыкальное творчество в классе композиции

Ещё в 2007 году И. Красильниковым был предложен термин «электронное музыкальное творчество» и обоснована необходимость его введения в систему музыкального образования разных уровней и форм. Согласно его определению, «Электронное музыкальное творчество как явление современной музыкальной культуры характеризуется интеграцией исторически сложивших коммуникативных построений, связанных с автокоммуникацией, импровизацией, композицией, звуковой режиссурой (включая звуковой синтез) и программированием» [1, с. 12]. В данном направлении сформировались различные смежные области современных технологий создания звука: электронные инструменты, звукорежиссура и связанное с ней оборудование, а также компьютерные программы для создания музыки и трансформации музыкальных фонограмм. Все они необходимы начинающему композитору в будущей работе ввиду активной цифровизации музыкального творчества и влияния на него информационно-коммуникационных технологий.

Все названные направления так или иначе включены в преподаваемый мною факультативный курс композиции. Одним из привлекательных для учащихся элементов является **работа с синтезатором**. Широкие тембровые возможности этого инструмента в сочетании со встроенными опциями аранжировки находят применение не только в сочинении учениками новых композиций. Продуктивность показали такие формы работы, как воссоздание по слуху аранжировок любимых ими эстрадных композиций, переаранжировка на синтезаторе образцов академической, массовой и традиционной музыки. В увлекательном процессе работы с синтезатором учащиеся постепенно осваивают навыки аранжировки и инструментовки, а также базовые приёмы звукозаписи. Самими учащимися и их преподавателями по специальному классу отмечается активизация тембрового слуха, также полезная и в ансамблевом исполнительстве. Как справедливо отмечает И. Красильников, «<...> интеграция различных элементов деятельности, связанных с электронной аранжировкой (композиторского, звукорежиссерского, тембротворческого) и исполнительством, способствует гармонизации развития музыкальных способностей» [10, с. 72].

Многих учащихся привлекает в класс композиции возможность осуществления **звукозаписи и звукорежиссуры**. В современных реалиях это обязательный компонент профессиональных компетенций композитора. Данный компонент факультативного курса предъявляет требования по соответствующему техническому оснащению: наличию специально обустроенного помещения с дополнительной звукоизоляцией и соответствующей акустикой, техники для звукозаписи (микрофон, микшерный пульс, компьютер и т.д.), электроакустического оборудования, программного обеспечения. Само по себе наличие техники и компьютерных программ не решает задачи по их освоению в рамках курса. Преподавателю необходимо иметь соответствующую подготовку. В силу быстроты развития техники и программного обеспечения, с одной стороны, и инертности образовательной системы – с другой, практически все казахстанские специалисты-композиторы, владеющие компетенциями по работе со звукозаписывающим оборудованием и программным обеспечением для создания и сведения музыки, обучались самостоятельно. На данный момент не существует единой программы по музыкально-компьютерным технологиям и звукорежиссуре для будущих композиторов ни на одном из уровней образования.

Опыт внедрения смежных курсов («Основы музыкальных технологий», «Основы звукорежиссуры», «Создание музыки на компьютере» и т.п.) имеется у зарубежных коллег. Подобные курсы вводятся в системах среднего и дополнительного музыкального образования [11]. Разрабатываются учебно-методические комплексы, нацеленные на внедрение музыкально-компьютерных технологий как межпредметной дисциплины, а не только в классе композиции. Яркий пример – учебно-методические комплексы «Музыка в цифровом пространстве» и «Музыка и информатика», разработанные коллективом авторов под руководством А. М. Воронова. Их внедрение в образование на разных уровнях решает ряд задач, «позволяет учащимся:

- приобрести практические навыки владения музыкальным компьютером как новым музыкальным инструментом;
- освоить новые знания и умения (в том числе и начальные профессиональные) через музыкально-практическую деятельность на уроках;
- получить представление об акустических возможностях музыкального компьютера, об особенностях компьютерной инструментовки, о работе в современной цифровой студии звукозаписи;
- реализовать творческие замыслы через освоение новых компьютерных программ;
- развить умения по применению полученной информации для самостоятельной аналитической и творческой деятельности» [12].

Примечательно, что в своей методике я, независимо от зарубежных коллег, на практике пришёл к схожим принципам: широта освоения технологий звукозаписи и работы с компьютером, дозированность информации и открытость программы. Последнее позволяет эффективно подобрать индивидуальную траекторию обучения. Навыки сочинения музыки на компьютере, обработки звука и создания фонограмм необходимы не только композиторам-академистам, но и звукорежиссёрам, и саунд-дизайнерам. Об успехе внедрения индивидуального подхода свидетельствует факт «модуляции» нескольких выпускников класса композиции РССМШИ им. К. Байсеитовой в звукорежиссуру как специальность высшего звена с последующей успешной работой в этой сфере.

Своих учеников я обучаю работе с программными комплексами, которые успешно апробировал сам в своей творческой работе. Для набора нот на компьютере и создания простейших записей в формате MIDI учащиеся изучают программные комплексы Finale и Sibelius. Современному композитору просто необходимо знать Protools, Qbase, Logi Pro и другое программное обеспечение для создания музыки. Личный опыт освоения как азов звукорежиссуры, так и названных программ для создания музыки, свидетельствует о том, что при наличии чёткой творческой задачи возможно самостоятельное изучение навыков работы. Не существует специальных учебников по компьютерной композиции, но имеются печатные и видеоруководства по использованию любого музыкально-компьютерного

инструмента. Из этого складываются два вектора обучения данным навыкам в факультативном курсе композиции: освоение базовых опций программ по созданию музыки и навыков работы с источниками (руководствами, описаниями, видеоуроками), позволяющими при необходимости быстро освоить расширенный функционал.

3. Знакомство с музыкой

Слушание музыки разных стилей, изучение партитур известных композиторов – это едва ли не единственный действенный метод освоения мастерства. Совместное с учениками изучение классических и современных произведений является обязательной частью факультативного курса по композиции. Проблемой учащихся среднего звена является ограниченность их репертуара. Многие из них не знакомы с творчеством современных композиторов К. Штокхаузена, Д. Лигети, К. Пендерецкого. Для некоторых даже музыка Б. Бартока звучит в новинку. Прослушивание современной музыки значительно раскрепощает творческую инициативу учащихся, мотивирует их к экспериментам по адаптации композиционных принципов в своих произведениях, к выработке собственного стиля.

Особое внимание я уделяю изучению творчества казахстанских композиторов. К сожалению, записи современных авторов немногочисленны, но все доступные образцы я применяю в курсе композиции. Ключевой акцент ставлю на подходах наших композиторов к преломлению национального начала как в музыке классико-романтического плана, так и в их авангардных сочинениях, поскольку сам давно пришёл к тому, что мы интересны прежде всего своей национальной спецификой. Многие в школе играют мои произведения. Демонстрируя свои сольные сочинения, их оркестровые версии, я объясняю этапы творческого процесса, найденные мной приёмы аранжировки и оркестровки. Без такой передачи личного опыта, обмена идеями, эффективное обучение композиции невозможно. Студент должен видеть и понимать мастерство педагога, доверять учителю в вопросах профессиональной компетентности.

Важный элемент создания творческой атмосферы в классе композиции – неформальное общение с учащимися и обмен идеями. Чтобы его добиться, музыкальные рекомендации должны быть двухсторонними: изучать совместно не только рекомендованные педагогом произведения, но и музыку, которой увлекаются ребята. Экспертное композиторское слушание эстрадных композиций, киномузыки не менее важно для овладения профессиональными навыками, чем знакомство с современной академической музыкой.

Заключение

Во всех формах работы в классе композиции среднего звена главной целью остаётся раскрепощение творческой инициативы учащихся. Первичным в работе композитора являются не методы сочинения, а конечная цель – сама музыка. Если учащийся обладает стремлением к созданию музыки, проявляет неординарность в своих творческих поисках, то лучшее, что для него может сделать педагог – это создать условия для творческого роста. Среди учащихся я выявляю композиторов. Обычно потенциал раскрывается практически сразу. Некоторые из пришедших на факультатив по композиции (порядка 10%) демонстрируют увлечённость сочинением музыки и творческие успехи. Думается, для таких учеников в перспективе может быть сформирована соответствующая специальность на уровне средних специальных учебных заведений (музыкальные колледжи и старшие классы РССМШИ). С учащимися, изъявившими желание продолжать обучение профессии «композитор», я целенаправленно занимаюсь для подготовки разножанровых сочинений, необходимых для поступления.

В целом, все ученики, даже не заинтересованные в глубоком освоении музыкальной композиции, отмечают изменения в своём отношении к работе музыканта, формирование творческого подхода не только к сочинению музыки, но и к её исполнению. Ключом к успеху педагога-композитора является умение выстроить диалог с учеником, увлечь его

разными формами и методами создания музыки, выстроить подходящую каждому индивидуальную траекторию овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками.

Список литературы

1. **Красильников И.М.** Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования // Дубна: Феникс. – 2007. – Т. 207. – С. 496.
2. **Сердюков А.А.** Импровизация в отечественной музыкальной педагогике // Манускрипт. 2017. №3-1 (77). - С.135-138.
3. **Коваленко В.Г.** Импровизация как форма музыкальной деятельности: историко-культурный и дидактический аспекты: автореф. дисс. ... к. искусствоведения. Ростов-на Дону, 1995. 24 с.
4. **Мун Л.Н.** Импровизация как вид творческой деятельности в теории и практике музыкального образования: дисс.. к. пед. н. М., 2001. 171 с.
5. **Овчаров И.В.** Импровизация в музыке: сущность, структура, методы формирования и профессионального совершенствования в процессе музыкальных занятий: дисс.. к. пед. н. Белгород, 2011. 150 с.
6. **Усачева В.О.** Импровизация и сочинение музыки как творческий метод развивающего обучения детей: автореф. дисс.. к. пед. н. М., 2002. 34 с.
7. **Маклыгин А.Л.** Импровизируем на фортепиано. Элементарная гармония: учеб. пособие для музыкальной школы. М.: Престо, 1997. Вып. 1. 33 с.
8. **Булаева, О. П.; Геталова, О. А.** Учись импровизировать и сочинять. Творческая тетрадь V: Золотая секвенция. Песня. Модуляция. Буквенное обозначение аккордов. Новые гармонические краски. СПб.: Композитор, 2002. 52 с.
9. **Борухзон, Л. М.; Волчек, Л. Л.** Азбука музыкальной фантазии: пособие для детей младшего и школьного возраста по развитию творческих навыков. СПб.: Композитор, 1996. 43 с.
10. **Красильников И.М.** Двадцать лет педагогике электронного музыкального творчества в России- становление и развитие // Педагогика искусства. – 2017. – №. 1. – С. 70-85.
11. **Захаров, А. С.; Ефремова, О. К.** Факультативный курс «Основы музыкальных технологий» в условиях студенческого культурно-образовательного центра // Формирование компетенций студентов в культурно-образовательном пространстве вуза : сборник статей / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург. , 2013. — С. 42-49.
12. **Воронов, А.М.; Горбунова, И.Б.; Камерис, А.; Романенко, Л.Ю.** Музыкально-компьютерные технологии в школе цифрового века // Вестник ИрГТУ. 2013. №5 (76). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalno-kompyuternye-tehnologii-v-shkole-tsifrovogo-veka> (дата обращения: 19.03.2022).

References (transliterated)

1. **Krasil'nikov I.M.** Èlektronnoe muzykal'noe tvorčestvo v sisteme hudožestvennogo obrazovaniâ //Dubna: Feniks. – 2007. – T. 207. – S. 496.
2. **Serdûkov A.A.** Improvizaciâ v otečestvennoj muzykal'noj pedagogike // Manuskript. 2017. №3-1 (77). - S.135-138.
3. **Kovalenko V.G.** Improvizaciâ kak forma muzykal'noj deâtel'nosti: istoriko-kul'turnyj i didaktičeskij aspektu: avtoref. diss. ... k. iskusstvovedeniâ. Rostov-na Donu, 1995. 24 s.
4. **Mun L.N.** Improvizaciâ kak vid tvorčeskoj deâtel'nosti v teorii i praktike muzykal'nogo obrazovaniâ: diss.. k. ped. n. M., 2001. 171 s.
5. **Ovčarov I.V.** Improvizaciâ v muzyke: sušnost', struktura, metody formirovaniâ i professional'nogo soveršenstvovaniâ v processe muzykal'nyh zanâtij: diss.. k. ped. n. Belgorod, 2011. 150 s.
6. **Usačeva V.O.** Improvizaciâ i sočinenie muzyki kak tvorčeskij metod razvivaûšego obučenâ detej: avtoref. diss.. k. ped. n. M., 2002. 34 s.
7. **Maklygin A.L.** Improviziruem na fortepiano. Èlementarnaâ garmoniâ: učeb. posobie dlâ muzykal'noj školy. M.: Presto, 1997. Vyp. 1. 33 s.
8. **Bulaeva, O. P.; Getalova, O. A.** Učus' improvizirovat' i sočinât'. Tvorčeskaâ tetrad' V: Zolotaâ sekvenciâ. Pesnâ. Modulâciâ. Bukvennoe oboznačenie akkordov. Novye garmoničeskie kraski. SPb.: Kompozitor, 2002. 52 s.
9. **Boruhzon, L. M.; Volček, L. L.** Azbuka muzykal'noj fantazii: posobie dlâ detej mladšego i škol'nogo vozrasta po razvitiû tvorčeskijh navykov. SPb.: Kompozitor, 1996. 43 s.

10. **Krasil'nikov I.M.** Dvadcat' let pedagogike èlektronnogo muzykal'nogo tvorčestva v Rossii- stanovlenie i razvitie //Pedagogika iskusstva. – 2017. – №. 1. – S. 70-85.
11. **Zaharov, A. S.; Efremova, O. K.** Fakul'tativnyj kurs «Osnovy muzykal'nyh tehnologij» v usloviâh studenčeskogo kul'turno-obrazovatel'nogo centra // Formirovanie kompetencij studentov v kul'turno-obrazovatel'nom prostranstve vuza : sbornik statej / Ros. gos. prof.-ped. un-t. - Ekaterinburg. , 2013. — S. 42-49.
12. **Voronov, A.M.; Gorbunova, I.B.; Kameris, A.; Romanenko, L.Û.** Muzykal'no-komp'ûternye tehnologii v škole cifrovogo veka // Vestnik IrGTU. 2013. №5 (76). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalno-kompyuternye-tehnologii-v-shkole-tsifrovogo-veka> (data obrašeniâ: 19.03.2022).

Сведения об авторе:

Шильдебаев Куат Абдуллаевич – композитор, преподаватель РГУ «Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой».

Автор туралы мәлімет:

Шілдебаев Куат Абдуллаұлы – композитор, «Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық орта мектеп-интернаты» РММ оқытушысы.

Information about the author:

Kuat Shildebaev – composer, teacher of the RSI “Kulyash Baiseitova Republican Secondary Specialized Music Boarding School for gifted children”.