Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Светлоярская школа искусств»

Светлолярского муниципального района Волгоградской области

Методическая разработка

«Профессиональное знание и использование современных информационных технологий в профильной работе

концертмейстера ШИ»

Автор: Кравцова Ольга Викторовна

концертмейстер

2019 г.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире процесс информатизации системы образования находится в состоянии интенсивного развития. Современные технологии, возникающие вследствие общего процесса информатизации общества, находят все большее применение в образовательном процессе при преподавании различных дисциплин. Талантом и стараниями поколений педагогов — музыкантов: В. Ф. Одоевским, С. В. Смоленским, А. Л. Масловым, В. Д. Коргановым, В. В. Медушевским, В. Н. Шацкой, Б. В. Асафьевым, Б. Л. Яворским А. Н. Карасевым, О. А. Апраксиной, Д. Б. Кабалевским, Э. Б. Абдуллиным и т. д. было выстроено прочное здание отечественного музыкального образования, главной целью которого является воспитание музыкальной культуры, как части духовной культуры.

Сама по себе музыкальная культура представляет собой сложный феномен, который включает в себя: знания о музыке — знания о музыкальных жанрах, формах, средствах музыкальной выразительности, сведения о композиторах, исполнителях, историях создания музыкальных сочинений. Несомненно, это и наличие определенных музыкальных умений — например, воспринимать музыку различных жанров и музыкальных направлений; музыкальные навыки — навыки игры на инструментах, чтение нот с листа и т. д.

В настоящее время современная музыкальная педагогика испытывает значительные преобразования, которые связаны не только с информатизацией системы образования и внедрением современного музыкального инструментария, но и с внедрением в педагогическую практику новых педагогических методов, приемов и форм работы с учащимися. Исследованиями в области внедрения в музыкальную педагогику мультимедийных технологий и разработкой современных образовательных программ занимаются многие ученые: И. М. Красильников, И. Б. Горбунова, С. П. Полозов П. Л. Живайкин, А. В. Харуто, Г. Р. Тараева, А. П. Мещеркин, А. Камерис, И. В. Заболотская, М. С. Дядченко, А. И. Марков и т. д.

Актуальность использования мультимедийных образовательных технологий в том, что современные технологии могут оказывать положительное педагогическое воздействие на воспитание музыкальной культуры общества, а именно воспитанию музыкального мышления, развитию музыкальных знаний, умений и навыков, а также опыта творческой деятельности как учащихся, так и специалистов профессиональных музыкальных учреждений.

В современном информационном сообществе можно выделить следующие программы, касающиеся музыкальной творческой сферы деятельности: «музыкальные конструкторы», программы — автоаранжировщики, MIDI — секвенсеры, аудиоредакторы, виртуальные синтезаторы, нотные редакторы. Каждая программа, по мнению автора, обладает индивидуальностью, вносящей в содержание обучения значительные преобразования в методике преподавания предмета. Обращение к той или иной компьютерной программе также может развивать разные виды музыкальных способностей, например, формированияспособностейк нотному письму, развитию композиторских и музыкально-исполнительские способности, а также способности к звукорежиссерской деятельности.

Гипотеза- внедрение мультимедийных образовательных средств является актуальной задачей в современной музыкальной педагогике.

Цель методической разработки: рассмотреть и проанализировать применение мультимедиа-технологий в современном музыкальном образовании, в частности, в профессиональной деятельности концертмейстера школ искусств.

Задачи методической разработки:

 - Описать музыкальные способности, умения и навыки работы с ИКТ, а также психологические качества, необходимые для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера, работающего с мультимедиа – технологиями;

 - Выявить специфику деятельности концертмейстера, работающего с ИКТ в условиях работы с вокалистами.

1. МУЛЬТИМЕДИА В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

Как уже было отмечено во многих источниках, мультимедиа (multimedia) – это современная компьютерная информационная технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию).

Мультимедиа-технологии – это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь. Мультимедийные технологии можно рассматривать как способ подготовки электронных документов, включающих визуальные, аудиоэффекты и мультипрограммирование различных ситуаций под единым управлением интерактивного программного обеспечения.

Эти два определения мультимедиа-технологий представляются наиболее удачными и отражающими суть понятия – мультимедийные (многосредовые) технологии, подчеркивая, что это, в первую очередь, технология подготовки и представления информации на экране компьютера.

В числе преимуществ мультимедийных технологий перед традиционным обучением можно выделить:

1. сочетание логического и образного способов освоения информации;

2. наглядность;

3. интерактивное взаимодействие, общение в информационно-образовательном пространстве.

Применение компьютерных технологий в области музыкального образования оправдано тем, что они позволяют совмещать работу с *визуальной, текстовой и аудиальной информацией*.

Если говорить в целом, то компьютер открывает широчайшие возможности в творческом освоении пространства музыки, как на уровне профессионального искусства, так и любительского творчества. Ведь музыкальные компьютерные технологии создали новый период технического воспроизводства музыкальной продукции: и в нотопечатании, и в жанрах прикладной музыки, и в средствах звукозаписи, в качественных возможностях звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально-концертной деятельности, в звуковом дизайне и трансляции музыки (здесь интересно, что трансляции даже по интернету).

Исходя из специфики музыкального образования, применение компьютерных технологий в этой сфере имеет свои пределы. Прежде всего, представляется полезным внедрение компьютерных технологий в процесс изучения музыкально-теоретического и исторического циклов: в самом деле, программа, обладающая возможностью совмещать различные типы информации – текстовой, визуальной, аудиальной, как нельзя лучше подходит для обучения, скажем истории музыки: пользователь одновременно может использовать текстовый материал статей, прослушать музыкальные примеры. Некоторые ученые ведут исследования и создают программы, обучающие и исполнительским навыкам игры на музыкальных инструментах.

В современном музыкальном образовании разрабатываются следующие виды мультимедийных программ:

· энциклопедические пособия, справочники (например, «Мир музыкальных инструментов»);

· электронные учебники и учебные пособия (примером может быть электронное учебное пособие по истории оркестровых стилей, разработанное старшим преподавателем кафедры теории и истории музыки Пермского государственного института искусства и культуры О.И. Байбаковой);

· программы-тренажеры для отработки различных навыков (так, напрмер, существует программа Musicion, которая включает и тесты для проверки уровня знаний).

Нужно сказать, что тестовые программы – это вид мультимедийных программ, которые представлены пока на рынке недостаточно широко. Это связано с несколькими причинами:

1. музыкальные тесты обладают специфическими чертами;

2. недостаточное оснащение музыкального образовательного процесса компьютерной техникой;

3. тестирование – относительно новый способ проверки знаний, поэтому еще не выработаны критерии оценки и составления тестов.

Современный рынок компьютерных программ предлагает широкий выбор уже готовых программ.

1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской природе игра, пусть даже и научно-познавательная.

Компьютер в настоящее время способен манипулировать звуком и видео для достижения спецэффектов, синтезировать и воспроизводить звук и видео, включая анимацию и интеграцию всего этого в единую мультимедиа-презентацию. Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся, а если говорить о применении информационных технологий на уроках музыки, то это может стать базой для формирования художественного вкуса, развития творческого потенциала и гармонического развития личности в целом.

Таким образом, **мультимедиа** – это средство или инструмент познания на различных уроках. Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной грамотности.

Следует отметить, что подготовка к мультимедийному уроку занимает много времени: поиск (создание) мультимедийных объектов, обработка текста, видео, графики. Демонстрация слайдов может сопровождаться звуковой записью (дикторским текстом, музыкальным произведением).

Урок с использованием компьютера подразумевает следующую организацию: в работе делается акцент на актуальность изучения той или иной темы для ребенка, на связь с жизнью (поскольку ребенок тесно связан с жизнью, с изучением ей, анализом). Время работы на таких уроках, как правило, ограничено, а задания носят конкретный характер. Цель такой работы – привлекать детей к самостоятельному изучению предмета, развивать умение ориентироваться в широком объеме информации, анализировать ее, выделяя существенное, важное для всех участников деятельности.

Выше было сказано о мультимедийных продуктах, сейчас я хотела бы остановиться на этом вопросе более подробно, также использовать иллюстративные материалы.

Итак, в процессе обучения музыке эффективно можно использовать следующие мультимедийные образовательные продукты:

· энциклопедические изданий, справочники;

· электронные учебники и учебные пособия;

· программы-тренажёры;

· игровые программы;

· музыкальные редакторы (в данном случае, звуковые)

· викторины.

Любой из представленных мультимедийных продуктов разрешает в комплексе решать основные задачи музыкального обучения детей, а также может использоваться преподавателем на разных этапах обучения.

Музыкальные редакторы открывают возможность для экспериментирования с электронными звуками. Работая в подобном редакторе, можно научиться не только записывать знакомые мелодии, но и составлять свои, подбирая темпы, фрагменты, которые отвечают стилю, количеству голосов и т.п.

хотелось бы отметить, что применение компьютера и других технических средств на уроке музыки – это не самоцель. Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые информационные технологии во всех сферах жизни. Современная школа не должна отставать от требований времени, а значит, современный учитель должен использовать компьютер в своей деятельности, т.к. главная задача школы – воспитать новое поколение грамотных, думающих, умеющих самостоятельно получать знания граждан.

Применяя новые информационные технологии на уроке музыки, нельзя забывать о том, что это урок общения с искусством. Вот почему так важно не «подменить» его общением с компьютером, не «засушить» урок, не превратить его в технический практикум.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ШКОЛЫ ИСКУССТВ

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ НОТНОМ РЕДАКТОРЕ СИБЕЛИУС (SIBELIUS)

Sibelius 6 - стабильный, проверенный нотный редактор для облегчения трудов музыкантов. Программа Sibelius очень широко распространена в Российской Федерации, относится к классу профессиональных программ, но не является единственной в своем классе программ. Нотный редактор Sibelius это оптимальное решение для профессиональных композиторов, музыкантов, преподавателей и тех, кому это необходимо. С помощью такой программы нотатора можно легко и быстро создать любую партитуру. Принципы работы в Сибелиус - это принцип работы в редакторе Word. Sibelius может работать совместно с музыкальными редакторами и виртуальными студиями которые поддерживают технологию ReWire. Кроме самой программы, в данном архиве предоставлен набор некоторых приложений и изменений для более приятной и комфортной работы. Sibelius 6 - это самая последняя, стабильная, версия нотного редактора. Основная прелесть редактора состоит в том, что в ней можно заниматься и простым набором нот, и работать над музыкальными проектами напрямую на компьютере. Например, делать аранжировки или сочинять новые музыкальные произведения.

На данный момент редактор скупила компания Avid и выпустила продукт под названием   AvidSibelius 7, которая содержит совершенно новый интерфейс.

Поэтому сейчас существует уже 7 версий этой программы для ПК. Стремление улучшить каждую новую версию не повлияло на общие принципы работы в программе Sibelius.

Создание партитуры

Для этого следует выбрать «Создать новый документ», если при запуске программы появляется стартовое окно. Или в любой момент в программе нажмите Ctrl+N. Можно сразу выбрать инструменты, с которыми можно будет потом работать в программе Sibelius (или шаблон партитуры), стиль шрифта нот, размер и тональность произведения. Затем написать название и имя автора. И вот, перед нами появились уже первые такты будущей партитуры.

Далее – вводим музыкальный материал. Ноты можно вводить несколькими способами – с помощью MIDI-клавиатуры, обычной клавиатуры и мыши.

C помощью MIDI-клавиатуры:

Если есть MIDI-клавиатура или клавишный синтезатор, подключённый к компьютеру через MIDI-USB-интерфейс, есть возможность набирать нотный текст наиболее естественным образом – просто нажимая нужные [фортепианные клавиши](http://music-education.ru/kak-nazyvayutsya-klavishi-fortepiano/).

В программе имеется виртуальная клавиатура ввода длительностей, знаков альтерации и дополнительных обозначений. Она совмещена с цифровыми клавишами на компьютерной клавиатуре (которые включаются клавишей NumLock). Впрочем, при работе с MIDI-клавиатурой нам нужно будет лишь изменять длительности.

Выделяем такт, с которого начнется ввод нот и нажимаем N. Одной рукой играем музыкальный материал, а другой включайте нужные длительности нот.

Если на компьютере нет цифровых клавиш справа (например, на некоторых моделях ноутбуков), с виртуальной клавиатурой можно работать и мышью.

С помощью мыши:

Поставив крупный масштаб, будет удобно набирать нотный текст и мышью. Для этого нужно кликнуть в нужных местах нотоносца, попутно выставляя нужные длительности нот и пауз, знаки альтерации и артикуляции на виртуальной клавиатуре.

Недостаток этого способа состоит в том, что и ноты, и аккорды придётся набирать последовательно по одной ноте. Это долго и утомительно, тем более, что существует вероятность случайного «непопадания» в нужную точку на нотоносце. Для корректировки высоты ноты можно использовать стрелки вверх-вниз.

С помощью компьютерной клавиатуры:

Этот способ наиболее удобный из всех. Ноты вводятся при помощи соответствующих латинских букв, которым соответствует каждая из семи нот – С, D, E, F, G, A, B. Это традиционное [буквенное обозначение звуков](http://music-education.ru/bukvennoe-oboznachenie-not/).

Ввод нот с клавиатуры удобен тем, что можно использовать множество «горячих клавиш», которые повышают производительность и скорость набора в разы. Например, для повторения одной и той же ноты просто нажимаем клавишу R.

С помощью клавиш также легко можно выбирать нужные длительности, знаки альтерации, проставлять динамические оттенки и штрихи, вводить текст. Некоторые операции, конечно, придётся делать мышью: например, переключаться с одного нотоносца на другой или выделять такты. Так что в целом метод является комбинированным.

На каждом нотоносце допустимо размещать до 4 самостоятельных голосов. Чтобы начать набирать следующий голос, выделите такт, в котором появляется второй голос, нажмите 2 на виртуальной клавиатуре, затем N и начинайте набор.

Добавляем дополнительные символы. Все функции для работы с нотоносцами и собственно нотным текстом доступны в меню «Создать». Для быстрого доступа к ним можно использовать горячие клавиши.

Лиги, вольты, обозначения транспонирования на октаву, трели и другие элементы в виде линий, можно добавить в окне «Линии» (клавиша L), и затем при необходимости «вытянуть» их мышью. Лиги можно быстро добавить, нажав S или Ctrl+S.

[Мелизматика](http://music-education.ru/melizmy-v-muzy-ke-osnovny-e-vidy-ukrashenij/), знаки для обозначения специфики исполнения на разных инструментах, и другие специальные символы добавляются после нажатия на клавишу Z.

Если требуется поставить другой ключ на нотоносце, нажимаем Q. Окно выбора размера вызывается нажатием английского T. Ключевые знаки – K.

Оформление партитуры. Обычно Sibelius сам выстраивает такты партитуры наиболее удачным способом. Можно также это делать, вручную перемещая строки и такты в нужное место, также «расширять» и «сужать» их.

В процессе работы можно в любой момент прослушать результат, выявить возможные ошибки и оценить, как это может звучать при живом исполнении. Кстати, в программе предусматривается настройка «живого» воспроизведения, когда компьютер пытается имитировать игру живого музыканта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отличие от солирующих пианистов, концертмейстер — профессия незаметная для любителей. И в работе, и в концертной деятельности он уходит на второй план, оставаясь за спинами солистов, творческих коллективов, дирижеров, но при этом хороший концертмейстер-профессионал всегда ценится «на вес золота». Без него не могут обойтись ни школы, как музыкальные, так и общеобразовательные, ни специализированные учреждения, ни дворцы культуры и эстетические центры.

 От концертмейстера требуется бескорыстная любовь к своей профессии, умение быть универсальным специалистом, сочетающим исполнительскую и педагогическую деятельность. Он должен быть многогранным музыкантом, превосходно владеть роялем, быть чутким ансамблистом. Концертмейстер должен обладать обширным музыкальным материалом, проявлять интерес к миру искусства, заниматься постоянным самообразованием, повышать свою культуру. Его творчество — это постоянный поиск, открытие новых граней искусства, источник духовных ценностей.

 Опыт показывает, что специфика работы концертмейстера в детской школе искусств, требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абрамова О.А. Некоторые особенности работы концертмейстера в классе специального дирижирования на дирижерско-хоровом отделении // Державинские чтения. Искусствоведение. Социально-культурная деятельность: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000
2. Бенцианова С. Концертмейстеры большой оперы // Музыка и время. № 6 – М., 2002
3. Борисова Н.М. Содержание урока по концертмейстерскому классу на МПФ пединститута // Вопросы исполнительской подготовки учителя музыки. – М., 1982.
4. Воротной М.В. О концертмейстерском мастерстве пианиста: к проблеме получения квалификации в ВУЗе // Проблемы музыкального воспитания и педагогики: Сборник научных трудов / Науч. ред. В.К. Терентьева. – СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. – Вып.2.
5. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. Сб. науч. трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986.
6. Горошко Н.Н. Современная подготовка пианиста-концертмейстера: от узкой направленности к разностороннему воспитанию исполнительского мастерства // Музыкальное образование на пороге 21 века в контексте эволюции отечественного музыкального искусства: Материалы Российской научно-практической конференции 17-18 декабря 1998 г. / Оренбург. гос. пед. ун-т; Ред. колл.: М.С.Каргопольцев, Г.П. Коломиец и др. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1998.
7. Живов Л. Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в музыкальном училище // Методические записки по вопросам музыкального образования. – М., 1996.
8. Концертмейстерский класс и концертмейстерская практика: Примерная программа по дисциплине для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности 0501 «Инструментальное исполнительство» / Министерство культуры Российской федерации: Научно-методический центр по художественному образованию. – М., 2002.
9. Крюкова И.А. Методы формирования импровизационных умений у студентов в процессе концертмейстерской подготовки // Вопросы фортепианной педагогики. – М., 1980
10. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. – М.: Музыка, 1961.
11. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. – 2001. - №2. – С. 38-40.
12. Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера // Музыка в школе. – 2001. – №4. – С. 52-55.
13. Кубанцева Е.И. Процесс учебой работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. – 2001. - №5. – С. 72-75.14. Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы. – Л.: Музыка, 1972.
14. Маклыгин А.Л. Импровизируем на фортепиано. Вып 1: Элементарная гармония. Учеб. пособие для педагогов детских муз. школ. М.: «Престо», 1994.
15. Михайлов И. Вопросы восприятия и рационализации фактуры в фортепианных аккомпанементах // О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов / Ред. Т. Воронина. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С.59.
16. Музыкальный энциклопедический словарь / Ред. Г.В. Келдыш. – Изд. 2-е. М.: «Большая Российская Энциклопедия», 1998. – С.270.
17. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера / Ред.-сост. М. Смирнов. 0 М.: Музыка, 1974. – С. 88-110.
18. Саранин В.П., Евстихеев П.Н. Анализ терминов «концертмейстер» и «аккомпаниатор» (к вопросу о совершенствовании концертмейстерской подготовки учителя музыки // Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы: Мезвуз. сборн. научн. трудов. – Вып. 4 / Отв. ред. Т.А. Стахи.- Тамбов: Изд-во ТГУЮ 1998.
19. Урываева С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ // О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов / Отв. ред. Т. Воронина. – Л.:Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 84-91
20. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования: Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М.:Изд-во НМК по учеб. заведениям культуры и искусств, 1986.
21. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996.