

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан

Кунгуров
Анатолий Владимирович

Нотный редактор в работе преподавателя ДМШ и ДШИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ
И МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

г. Нижнекамск
2020 г.

Автор

Кунгуров Анатолий Владимирович, преподаватель клавишного синтезатора высшей квалификационной категории МБУ ДО «Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района РТ

Рецензенты:

Шамшудинова Гульфия Насиховна, преподаватель высшей квалификационной категории, директор МБУ ДО «Детская школа искусств» НМР РТ

Харитоновна Людмила Александровна, преподаватель клавишного синтезатора первой квалификационной категории, заместитель директора по учебно-методической работе МБУ ДО «Детская школа искусств» НМР РТ

Кунгуров А.В. Нотный редактор в работе преподавателя ДМШ и ДШИ: Методические рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ / А.В. Кунгуров — Нижнекамск, 2020. — 40 с.

Методические рекомендации представляют многолетний опыт автора по использованию нотного редактора при работе с детьми в учреждении дополнительного образования. Данные рекомендации адресованы преподавателям детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств.

Введение

Развитие современного образования тесно связано с широким использованием информационно-коммуникативных технологий. Потому введение компьютерных технологий в образовательный процесс детских музыкальных школ является на данный момент одной из самых актуальных проблем музыкального образования.

В этих методических рекомендациях будут представлены те колоссальные возможности, которые даёт преподавателю ДМШ и ДШИ использование компьютерного нотного редактора.

Причём мы не затронем тему применения нотного редактора на уроках «Музыкальной информатики», а остановимся лишь на тех его возможностях, которые помогут облегчить труд преподавателей класса специальности, сольфеджио, композиции, музыкальной литературы, а также руководителей творческих коллективов ДМШ и ДШИ.

Методические рекомендации представляют многолетний опыт автора по использованию нотного редактора при работе с детьми в учреждении дополнительного образования. Данные рекомендации адресованы преподавателям детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств.

1. Использование нотного редактора для создания и редактирования педагогического репертуара в классе специальности

Одной из основных проблем, стоящих в последние годы перед преподавателями детских музыкальных школ по классу специальности, стала проблема подготовки и эффективного использования педагогического репертуара. Выросло новое поколение учащихся, а педагогический репертуар в печатном виде остался практически прежним.

Надо признать, что большинство российских музыкальных школ работают по нотным сборникам советских времён. Кроме того что некоторые из этих сборников устарели морально, они к тому же старятся и физически. Ноты ветшают, теряются и, в конце концов, списываются. Возникновение нотного дефицита в России, происходит прежде всего потому, что музыкальные издательства не обеспечивают музыкантов достаточным количеством нотных изданий. Но и финансовые возможности у дополнительного образования, к которому относятся ДМШ и ДШИ, недостаточны, чтобы побороть нотный голод и обеспечить всех преподавателей музыкальных школ необходимым педагогическим репертуаром.

В итоге, преподавателям по классу специальности не остаётся ничего иного, как копировать ноты различными способами. Один из этих способов – ксерокопирование отдельных страниц нотного издания или всего его целиком. Насколько это законно – можно выяснить, внимательно изучив российское законодательство об авторских и смежных правах. Но в любом случае надо помнить, что этот способ сохранения бесценного музыкального материала не вечен, потому как процент потерь в данном случае во много раз выше процента восполнения. Очень скоро может наступить момент, когда просто-напросто нечего будет копировать, так как все старые ноты придут в полнейшую негодность.

Существование второго способа копирования вообще удивительно в начале 21-го века. Этот способ заключается в простом переписывании от руки нотного материала. Если так копирует ноты преподаватель – то это ещё можно назвать нотным письмом, но когда это дело поручается учащемуся младших классов ДМШ и ДШИ – то, по меткому замечанию В. Белунцова, это уже не нотное письмо, а рисование какое-то. К тому же каждый почерк, в том числе и нотный, индивидуален, а потому могут быть разногласия в прочтении нотного текста, что совершенно не желательно в педагогическом процессе. Немаловажно и то, что такой способ дублирования обычно очень утомителен и долг.

Среднестатистический ученик, избалованный различными новинками электроники и техники не сможет удовлетвориться теми вариантами получения нотного материала для занятий, которые ему предлагаются в современной российской музыкальной школе. Вот практически все возможные способы обеспечения учащихся нотами, включая копирование, которые используются музыкальными педагогами:

- а) эксплуатация (иначе и не назовёшь) старых сборников, изданных, по большей части, во времена молодости дедушек и бабушек современных детей и подростков;
- б) переписывание нот от руки;
- в) ксерокопирование (с риском нарушить права автора или издателя, а также получить в итоге слишком контрастную («чёрную») копию, или наоборот – слишком светлую, блёклую);
- г) покупка нот самим учащимся (При этом из дорогостоящего сборника берётся обычно одно-два произведения, после разучивания которых, ученик может навсегда забыть об этом сборнике, потому что больше ему преподаватель ничего из него не задаст).

А как же быть с реализацией творческой активности преподавателей ДМШ и ДШИ, которые очень часто подбирают вместе с учениками или для учеников новые популярные мелодии, делают всевозможные переложения,

исполнительские редакции, и даже сочиняют для учеников собственную музыку? Как им в достойном виде преподнести широкой музыкальной общественности, или хотя бы ученикам и коллегам своё творчество, поделиться в приемлемом виде своими находками в педагогическом репертуаре? Опять переписывать от руки, а потом каждому объяснять, что этот вот знак у него означает паузу, а этот вот – вторую вольту?

Перечисляя выше всевозможные способы обеспечения учащихся нотами, мы не назвали один, но очень важный способ – тот, который может помочь решить практически все проблемы с педагогическим репертуаром! Этот способ заключается в самостоятельном наборе преподавателем всех нотных текстов, прошедших апробацию в его классе и прочно вошедших в педагогический репертуар данного педагога.

Преподавателей ДМШ и ДШИ не должна пугать воображаемая сложность данного процесса. Обычно, в течение не очень продолжительного срока, весь педагогический репертуар, даже такой обширный, как у пианистов, постепенно вводится в нотный редактор. В дальнейшем же, педагогический репертуар в электронном виде можно использовать долгие годы, подвергая его по желанию или при необходимости незначительным изменениям.

При наличии в музыкальной школе компьютерного класса, набор педагогического репертуара может обеспечиваться и силами учащихся школы. Также набор произведений, входящих в педагогический репертуар может быть включён в практические задания по предмету «Музыкальная информатика» в разделе «Компьютерная нотография».

Создать собственную электронную нотную библиотеку по силам практически каждому преподавателю. А пользоваться ею можно будет в течение многих лет, постепенно пополняя её новыми творческими находками.

Вот только некоторые преимущества, которые даёт использование электронной нотной библиотеки:

1. Сохранение первоначального качества нотного текста при печати.

Если нотный сборник может обветшать, потеряться и т.д., то электронный

ноты, набранные в нотаторе, всегда можно распечатать с качеством оригинала даже по прошествии многих лет. К тому же целую библиотеку нот можно хранить на одном CD-диске или флеш-накопителе. Это качество электронных нот может помочь при отсутствии необходимого помещения в школе для хранения нот.

2. Устранение риска порчи или потери единичного экземпляра ценных нот, при передачи их в пользование учащимся или коллегам. Теперь можно вместо единственного экземпляра нотного издания, отдать ученику или коллеге по работе файл PDF или состоящий из JPEG-файлов сжатый архив с нотами, набранными в нотном редакторе. В итоге отпадает необходимость оправдывать свою бережливость и возникает возможность поделиться ценным нотным материалом с другими людьми.

3. Соблюдение авторских и смежных прав. Копируя страницы нотного сборника, изданного издательством, вы нарушаете, возможно не зная этого, закон об авторских и смежных правах, даже если вы копируете произведение композитора, умершего много столетий назад. Печать же, или передача другим лицам авторских переложений, либо произведений классической музыки, набранных в нотаторе, не является нарушением прав издателя, и вы можете не опасаться каких-либо ответных мер с его стороны.

4. Оптимизация и систематизация репертуара каждого ученика. Вспомните, как часто ваши ученики носят на урок толстые нотные сборники, из которых в течение года исполняют, в лучшем случае, страниц десять. Это не идёт на пользу ученику, который зря перегружается, нося с собой лишний груз, да и чёткий репертуарный план на полугодие или год в его голове складывается с трудом. К тому же, отыграв произведение на экзамене, и сдав ноты в библиотеку, среднестатистический учащийся вряд ли в дальнейшем возвратится к исполнению этого произведения. Получается, что уже готовый репертуар, сформировавшийся в течение года, теряется, подчас даже не успев надоесть ребёнку, не говоря уже о том, чтобы стать постоянным, готовым к любому выступлению.

Ситуация кардинально меняется, когда преподаватель начинает использовать свою электронную нотную библиотеку, созданную в нотном редакторе. Ученик может вкладывать распечатки каждого музыкального произведения, выдаваемого преподавателем, в предназначенную для этих целей пластиковую папку с прозрачными карманами (так называемыми «файлами»). Тонкая папка, рассчитанная на один учебный год, не будет тяжела для ребёнка. В тоже время, такой метод систематизации педагогического репертуара позволит ему, а возможно и преподавателю, чётче представлять себе, какие произведения находятся в работе и какие по каждому произведению необходимо выполнить задачи.

Причём в любой момент обучения преподаватель и учащийся смогут вернуться к тому или иному произведению, изученному в прежние годы и посмотреть на него свежим, но в тоже время и более зрелым взглядом. К тому же постоянно имея под рукой ноты, изученные прежде, ученик сможет регулярно их повторять, постепенно накапливая обширный концертный репертуар.

Из таких небольших по объёму папок к выпуску из музыкальной школы у учащегося может получиться неплохая нотная библиотека. Если даже выпускник ДМШ или ДШИ не станет в дальнейшем профессиональным музыкантом, он, играя по нотам, которые изучил за время обучения в школе, с теплотой будет вспоминать своего заботливого преподавателя, который не поленился специально для него сделать удобные ноты.

При наличии электронного нотного собрания произведений, входящих в педагогический репертуар, срыв урока по причине того, что ученик забыл принести ноты или потерял их вовсе, больше не грозит. У преподавателя всегда будут при себе точно такие же, привычные для ученика ноты (как в печатном виде, так и в электронном). Точно также не придётся беспокоиться при поездке на конкурс, фестиваль и т.д. Ведь ноты всегда можно будет или скопировать с дубликата, хранящегося во время поездки у преподавателя, или без труда распечатать с флеш-карты или диска.

5. Возможность тщательной подготовки нотного материала к уроку.

Часто нотный текст того или иного музыкального произведения, или этюда, не содержит в себе всей необходимой для исполнителя информации. Отечественное нотоиздание базируется на сомнительном утверждении, что исполнитель должен самостоятельно догадаться о недостающей аппликатуре, штрихах, динамических оттенках, приёмах игры и т.д.

Вот и приходится преподавателям специальности каждое произведение на протяжении нескольких уроков дополнять своими пометками. Какими только пометками не бывают украшены многострадальные ноты после урока! И хорошо ещё, если преподаватель писал в нотах карандашом, а не шариковой ручкой или фломастером.

Преподаватели как тяжкий крест несут на себе эту повинность – каждый раз расписывать ноты. Причём одно и то же произведение в течение своего трудового пути преподаватель специальности расписывает не раз и не два, а гораздо больше. А ведь если вдуматься – для чего это нужно, когда уже давно существует такое замечательное изобретение, как компьютер (оснащённый, естественно нотным редактором)?

В нотном редакторе достаточно один раз расставить в музыкальном произведении аппликатуру, пометить штрихи, обозначить динамику – и можно включать эти ноты в репертуарные планы своих учеников на протяжении многих лет.

К тому же не всегда ноты бывают напечатаны издательством красиво и удобно. Подчас из-за экономии места одно небольшое произведение переносится на две страницы. Такое расположение музыкальной пьесы или этюда между другими произведениями мешает правильному восприятию учеником нотного текста, создаёт дискомфорт. Ноты же, сделанные в нотаторе могут быть расположены на листе в полном соответствии со всеми требованиями к удобству и комфорту при чтении.

В данной связи стоит отметить и интересную психологическую особенность восприятия нот детьми. Младшеклассники (да нередко и

старшеклассники) обычно боятся исполнять большие произведения и стараются играть только те пьесы, где меньшее количество станов («строк»). Преподаватель в этом случае может немного лукавить и выбрать при печати в нотном редакторе большее количество тактов на каждом стане. Тогда ребёнок согласится играть небольшое с виду произведение. Конечно, не стоит злоупотреблять таким «педагогическим» приёмом, но в целом, он неплохо помогает справиться с нерешительностью учеников в выборе более сложных произведений.

ВАРИАНТ А

ВАРИАНТ Б

Для лучшего зрительного запоминания нотного текста, можно применять знаки сокращенного нотного письма (репризы, вольты и т.д.). Периоды или предложения желательно располагать на разных станах, а части музыкального произведения – на разных страницах.

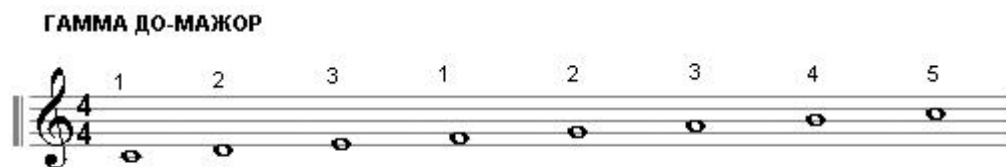

Также для лучшего зрительного запоминания помогает обозначение каждой части цифрой (1, 2, 3 и т.д.).

Нередко преподаватели испытывают трудность при подготовке методического материала для развития технических навыков. Гаммы, аккорды, арпеджио, упражнения практически всегда приходится писать от руки в нотной тетради ученика. То же можно сказать и о шпаргалках-подсказках, напоминающих, где располагается тот или иной звук на инструменте и какая нота соответствует ему в записи на бумаге.

Но больше нет необходимости тратить силы педагога, ценное время урока и нотную тетрадь! На помощь опять-таки приходит нотный редактор. В нём можно постепенно набрать все необходимые гаммы, аккорды, арпеджио, упражнения и шпаргалки-подсказки, а затем выдавать их ученикам на небольших бумажных листочках-распечатках. Если такие

листочки ученик наклеит на картон, а сверху покроет склеивающей лентой, то они у него сохранятся в папке для нот до самого выпуска.

б. *Быстрый доступ к любому музыкальному произведению из электронной нотной библиотеки.* Даже многоопытному преподавателю специальности известны творческие муки при подборе педагогического репертуара. Что уж говорить про начинающих? И как же бывает досадно, когда в стопке старых, пыльных и пожелтевших от времени сборников, или среди затёртых, надорванных, сильно помятых ксерокопий не оказывается тех самых, единственно возможных для данного ученика нот.

С электронной нотной библиотекой такой проблемы не возникнет! Все, набранные музыкальные произведения можно легко систематизировать, разложив в компьютере по разным папкам. Например те, что соответствуют по рабочей программе уровню первого класса, можно последовательно, по уровню сложности разместить в папке «Первый класс»; то, что больше подходит для второклассников – в папку «Второй класс» и т.д.

Но можно, при желании, разместить нотные тексты и по жанрам, стилям, эпохам, композиторам и т.д. К примеру, можно создать в компьютере такие папки, как «Романтизм», «Бах», «Русская народная музыка» и т.д.

В своей коллекции, преподаватель в любой момент с лёгкостью сможет найти нужный нотный текст и распечатать его с хорошим профессиональным качеством. При отсутствии уверенности в возможности постоянного доступа к нотатору, или при необходимости распечатывать ноты на компьютере, где не установлен нотный редактор, электронные ноты сохраняются альтернативным способом. То есть всё, что набрано в нотном редакторе, экспортируется в формат изображения JPEG или в формат PDF-файла. JPEG

и PDF-файлы читаются на любом современном компьютере и проблемы с печатью нот в этих форматах не возникает.

7. Возможность быстрой подготовки авторских сборников нот из собственных сочинений преподавателя, переложений или исполнительских редакций. Изданием методических пособий и сборников нот для педагогического репертуара хотело бы заниматься немалое число преподавателей. Но часто это желание упирается в невозможность найти издателя или просто представить в издательство хорошо сделанные ноты. Часто приходится встречать самиздатовские нотные сборники, написанные преподавателем-энтузиастом от руки. То, что это адский труд – не вызывает сомнений. Но вот то, что этот труд в таком самиздатовском виде получит большое признание – сомнительно.

При сотрудничестве же с издательством возможны самые различные неожиданности. Одна из них, которая очень часто обнаруживается только после выхода нот из печати – не соответствие печатного текста предоставленной рукописи. Ведь никто не может дать гарантию, что наборщик правильно поймет каждый нотный знак, не упустит что-то на его взгляд мелкое, а на взгляд автора – очень важное. К сожалению, часто бывает, что получив авторский экземпляр своего издания, автор с ужасом обнаруживает, что его совершенно неверно поняли в издательстве, а подчас вообще полностью исказили его замысел. И приходится бедному музыканту складывать в кучу свои непригодные к употреблению ноты и прощаться с мыслью когда-нибудь порадовать своих коллег прекрасно изданными нотами.

Но с помощью нотного редактора, подобные проблемы просто невозможны. И вот почему:

- а) автор (составитель, аранжировщик) сам набирает свои ноты в соответствие со своими творческими задумками;
- б) у автора есть возможность много раз проверить качество получаемого нотного текста, не спеша исправить ошибки, апробировать в исполнительской практике;

- в) автор может оформить ноты в нотаторе так, как он считает они должны выглядеть после выхода из печати;
- г) издателю представляется уже готовый к печати нотный сборник. У издателя есть возможность сразу оценить его без какой-либо предпечатной подготовки. Обычно такой труд автора ценится намного выше, поэтому вероятность издания сборника увеличивается;
- д) даже если автор не согласен с условиями издательства, или не хочет делиться доходами за издание своих нот, то он может просто напечатать этот сборник в типографии на свои средства, а потом распространять его в среде музыкальных педагогов.

Итак, нотный редактор способен помочь преподавателю специальности: сохранить на протяжении многих лет первоизданное качество нотного текста произведений, входящих в педагогический репертуар; устранить риск порчи или потери единичного экземпляра ценных нот, при передачи их в пользование учащимся или коллегам; соблюсти авторские и смежные права; оптимизировать и систематизировать репертуар каждого ученика; обеспечить возможность тщательной подготовки нотного материала к уроку; предоставить быстрый доступ к любому музыкальному произведению из электронной нотной библиотеки; одарить ценной возможностью быстрой подготовки авторских сборников нот из собственных сочинений преподавателя, переложений или исполнительских редакций.

2. Применение нотного редактора в подготовке концертного репертуара творческих коллективов

На руководителя любого коллектива музыкальной школы, будь то ансамбль, оркестр или хор, ложится большая нагрузка, связанная с созданием партитур и партий для концертного репертуара. Изданные издательством партитуры нередко используются оркестрами, ансамблями и хорами ДМШ и ДШИ. А вот комплекты «партитура + отдельные партии» - практически никогда. Да и партитуры часто приходится переписывать от руки или создавать самостоятельно (если необходимо изменить состав оркестра или сделать своё переложение). Переписывать же отдельные партии из партитуры – безрадостный и утомительный труд.

Конечно, при переписывании можно использовать различные приёмы, облегчающие труд переписчика (в частности, применять знаки сокращённого письма, копировать одинаковые партии на копире и т.д.). Но всё-таки качество получаемого в итоге материала чрезвычайно низко и не окупает затраченных усилий.

Если же в переписываемой партии обнаруживается ошибка, то и без того не слишком красивые ноты превращаются в сплошное безобразие: зачёркивания, вклейки нотных станов, вырезанных из похожего нотного листа, дыры от подчисток лезвием и т.д. К тому же, какое напряжение зрения способна вызвать у учащегося такая партия!

Ещё хуже дело обстоит с переписыванием самоё партитуры. Достаточно при переписывании случайно пропустить хотя бы один такт – и весь партитурный лист приходится переписывать заново. Также очень сложно при переписывании как партитуры, так и отдельных партий, заранее рассчитать положение тактов так, чтобы переворот листа совпадал с паузой, фермой или другим удобным местом. Что уж говорить об удобстве расположения частей, цифр, знаков повторения и т.д.

Очевидно, что такой способ подготовки концертного репертуара для музыкальных коллективов детских музыкальных школ в 21-ом веке просто неприемлем. Ясно, что нотный редактор в данном случае просто необходим!

Выше, в части посвященной возможностям использования нотного редактора для создания педагогического репертуара в классе специальности, было приведено несколько аргументов в пользу нотного редактора, как альтернативы переписыванию и копированию. Практически все они могут быть применимы и к ситуации с созданием концертного репертуара для музыкальных коллективов ДМШ и ДШИ. Но при работе с партитурой к этим аргументам прибавляются ещё и такие:

1. Лёгкость и относительная быстрота создания партитуры. По сравнению с переписыванием, набор в нотном редакторе занимает до 3-х раз меньше времени. В том числе благодаря таким, чисто компьютерным возможностям, как копирование и вставка отдельных тактов, предложений, или целых частей. Если одинаковые, или сходные по содержанию места при ручной работе необходимо выписывать в отдельности, то при компьютерном наборе есть великолепная возможность копировать первоначально набранный фрагмент и вставить его там, где он встречается повторно.

При необходимости, можно отредактировать нотный текст вставки, если к примеру, второй фрагмент чуть отличается от первого. Также для облегчения набора, в местах с секвенционным развитием мелодии, можно скопировать первое звено и вставлять его далее, применяя к следующим звеньям секвенции транспозицию.

Надо отметить, что при копировании нотного текста не теряются различные обозначения, как то: приёмы игры, аппликатура, динамика и т.д. Поэтому их не придётся ставить заново.

2. *Возможность транспонирования всей партитуры или её части.* Такая функция нотного редактора просто бесценна. Например, музыкальному коллективу необходимо саккомпанировать вокалисту. Но вот беда – вокалист не может петь в той тональности, в которой написана партитура аккомпанемента, а оркестр, состоящий из учащихся ДМШ или ДШИ, обычно бывает не способен быстро перестроиться на другую тональность. В итоге приходится переписывать всю партитуру и отдельные партии заново, в другой тональности.

В нотном же редакторе можно легко и быстро транспонировать всю партитуру или отдельную её часть. Такая функция способна сэкономить массу времени и сил.

Сдержанно $\text{♩} = 65$

Анатолий Кунгуров. Фрагмент из "Монолог для баритона"
оригинальная тональность - до-диез минор

Сдержанно ♩=65

ты, вцве тах, на шумной

Анатолий Кунгуров. Фрагмент из "Монолог для баритона"
транспонировано в тональность до минор

3. Простота проверки ошибок, возникших при наборе, удобная вёрстка нотного текста. Набранный в нотаторе нотный текст, можно прослушать, задав темп звучания и тембры для каждой партии. При необходимости можно легко исправить ошибку ещё до печати нот. Партитурные листы и отдельные партии можно сверстать в нотаторе таким образом, что их использование будет доставлять одно удовольствие и дирижёру и исполнителям.

4. Возможность изменения партитуры в зависимости от состава музыкального коллектива. Обычно состав ансамбля, оркестра или хора в

ДМШ или ДШИ нестабилен. В коллективе то появляются, то исчезают те или иные учащиеся-исполнители, а вместе с ними, подчас исчезает и расписанная в партитуре партия, так как больше исполнителей для неё взять неоткуда. При этом дирижёру бывает довольно неудобно дирижировать по партитуре, количество партий в которой отличается от реального состава коллектива. Подобный же дискомфорт возникает и при использовании изданной издательством партитуры, рассчитанной на другой состав.

Количество же партий в партитуре, набранной в нотном редакторе можно менять сколько угодно раз. К примеру, если отсутствует исполнитель для запланированной в произведении партии, то его партию в электронной копии партитуры можно вовсе исключить (при этом в электронном оригинале она естественно останется). А если понадобилось добавить какую-то партию, ранее не предполагавшуюся в данном произведении, то достаточно просто вставить ещё один стан и набрать новую партию.

5. Оперативность и лёгкость в изготовлении партий. После того, как партитура полностью набрана, каждую её партию можно быстро и легко распечатать в отдельности. При необходимости, можно отредактировать каждую партию так, чтобы пользоваться ею было можно с максимальным комфортом.

Итак, мы видим, что нотный редактор просто необходим в подготовке концертного репертуара творческих коллективов ДМШ и ДШИ. Кроме тех плюсов нотного редактора, которые уже отмечались в первой части и которые относятся и к данной ситуации, существуют также и аргументы, говорящие о необходимости его применения и руководителями творческих коллективов. В частности нотный редактор позволяет легко и относительно быстро создать партитуру; транспонировать всю партитуру или её часть; быстро проверить ошибки, возникшие при наборе, сверстать нотный текст в том виде, который удобен дирижёру и исполнителям; изменять партитуру в зависимости от состава музыкального коллектива; оперативно и легко изготовить отдельные партии.

3. Нотный редактор на уроках сольфеджио и в классе композиции

Наверное, ни для кого не секрет, что популярность предмета «сольфеджио» у учащихся ДМШ и ДШИ крайне низкая. Порой сольфеджио вызывает стойкое нежелание детей и подростков вообще заниматься музыкой. Очень часто это вызывается сухостью преподавания предметов теоретического цикла. Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что компьютерные технологии на уроках сольфеджио применяются в немногих школах. Хотя компьютер, оснащённый нотным редактором, может реально помочь преподавателю сольфеджио в повышении мотивации учащихся к своему предмету и улучшить успеваемость.

С помощью нотного редактора можно в частности проверять знания учащихся по теории музыки. Упражнения могут быть как на исправление ошибок в уже набранном учителем тексте, определении интервалов, аккордов, ладов и т.д., так и на самостоятельное их построение учеником.

Ля минор, гармонический вид. Исправь ошибку.

Определи аккорды в ля-миноре

Ответы: $t \begin{smallmatrix} 5 \\ 3 \end{smallmatrix}$ $s \begin{smallmatrix} 6 \\ 4 \end{smallmatrix}$ $D \begin{smallmatrix} 6 \end{smallmatrix}$ $t \begin{smallmatrix} 5 \\ 3 \end{smallmatrix}$

Построй в тональности до-мажор указанные интервалы вверх от этих звуков

ч.4 б.3 м.3 м.2

Особенно эффективна такая работа при наличии в классе нескольких компьютеров. Тогда процесс выполнения заданий и их проверки не займёт много времени. Стоит отметить, что работа в нотном редакторе Magic Score Maestro 7 поможет учащимся ко всему прочему получить так же основные навыки набора нотного текста, что поможет им в дальнейшем более подробно освоить данный вид компьютерных программ и применять их для набора собственных сочинений или любившихся мелодий других авторов.

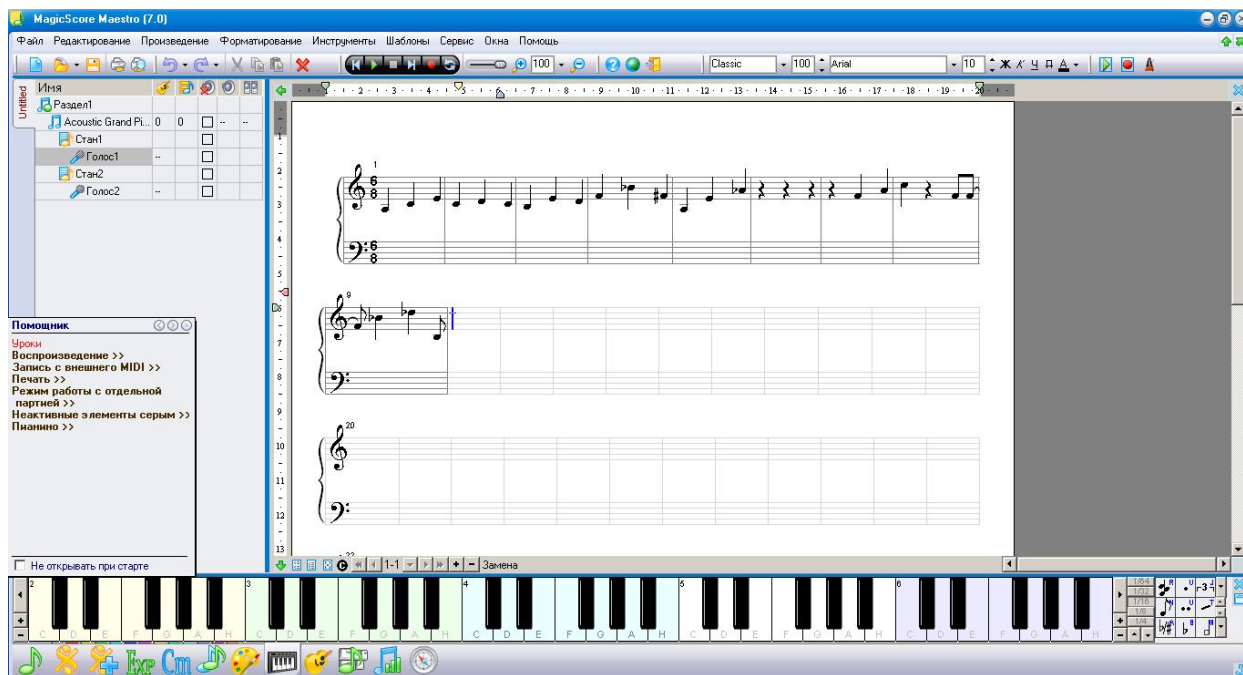
К этому надо добавить, что такая практика неоценима для детей, занимающихся композицией. Многие дети особенно до 8-ми лет, редко старше, любят импровизировать на фортепиано, но так как ноты им ещё бывают плохо знакомы, то, конечно же, записать свои сочинения они не могут. А импровизации мимолётны и быстро забываются. Чтобы сохранить в нотной записи такие импровизационные миниатюры примените нотный редактор и клавишный синтезатор (или MIDI-клавиатуру).

Можно сначала записать импровизацию, сыгранную юным композитором в память клавишного синтезатора, с помощью дискеты (или флеш-карты) перенести её в виде файла MIDI на компьютер, а затем открыть в нотном редакторе.

Но можно и по-другому. Для этого нужно соединить клавишный синтезатор (или MIDI-клавиатуру) с компьютером MIDI (или USB)-кабелем, и прямо в нотный редактор в режиме «записи MIDI» наиграть импровизацию.

Лучше, конечно, наигрывать одно- или двухголосные мелодии с несложным ритмом – тогда качество распознавания импровизации нотным редактором будет выше. Сложные мелодии лучше записывать в пошаговом режиме, в этом случае они также будут записаны качественно.

В нотном редакторе существует также прекрасная возможность вообще обойтись без дополнительных устройств. В этой программе можно импровизировать и на виртуальных, встроенных в нотный редактор фортепианной клавиатуре.

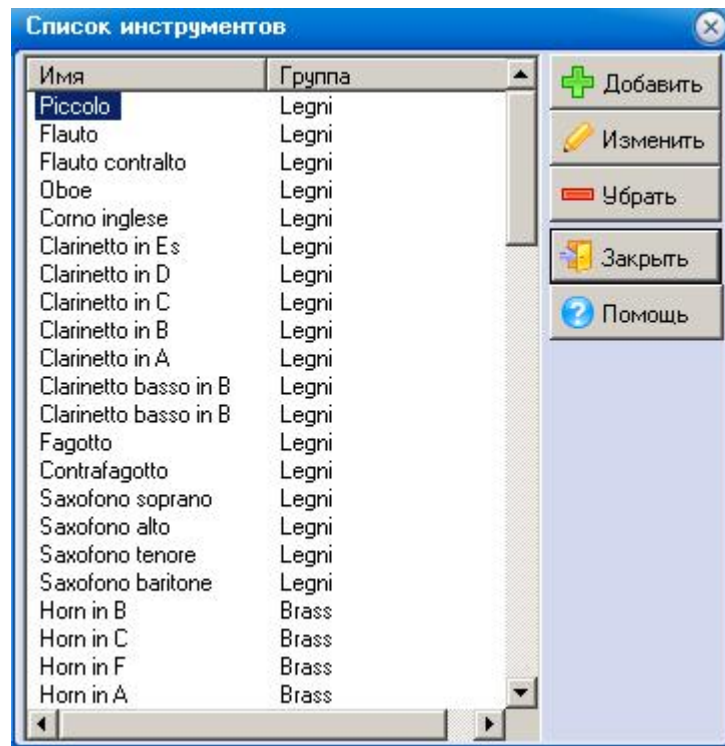
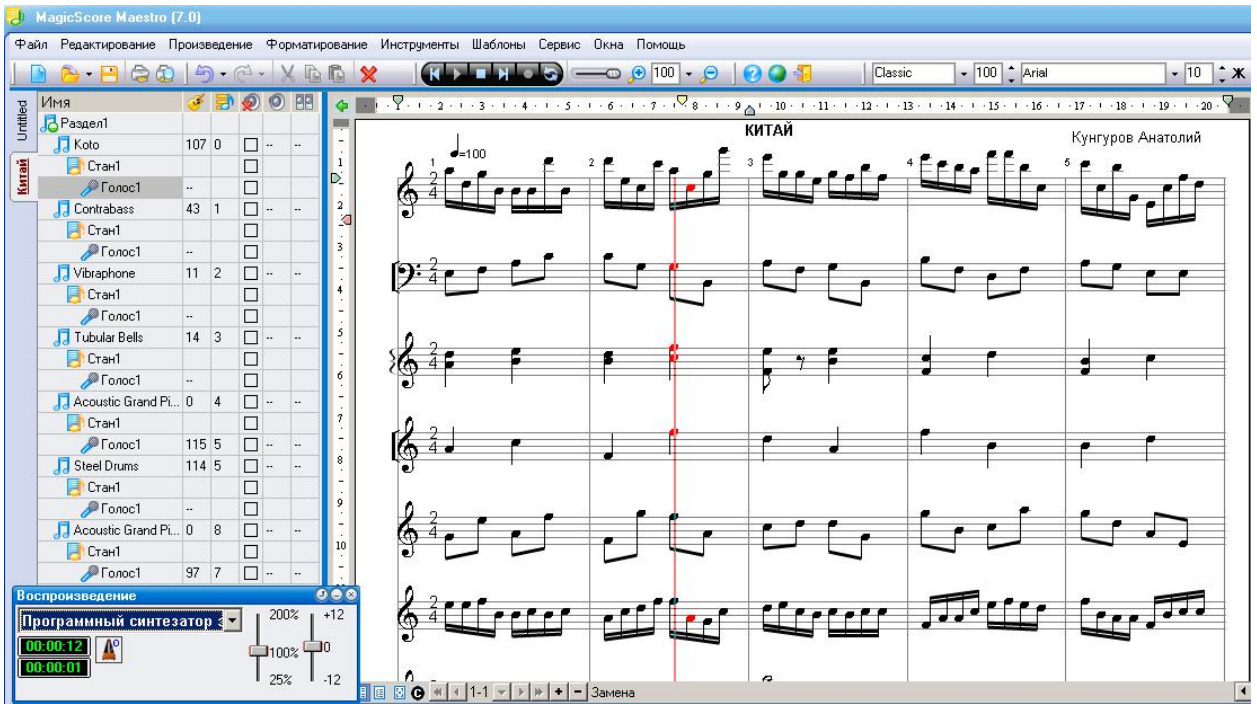

Далее следует общий для всех способов этап коррекции нотного текста. К полученной нотной записи применяется «квантизация», т.е. выравнивание ритмического рисунка под величину минимально заданной длительности. Устраняются лишние паузы и длинноты, подстраивается музыкальная форма, добавляются символы экспрессии и корректируется общий вид расположения нот на нотном стане или станах. И это практически всё – мимолётная импровизация превратилась в законченное музыкальное произведение, сделанное к тому же по все нормам профессионального набора.

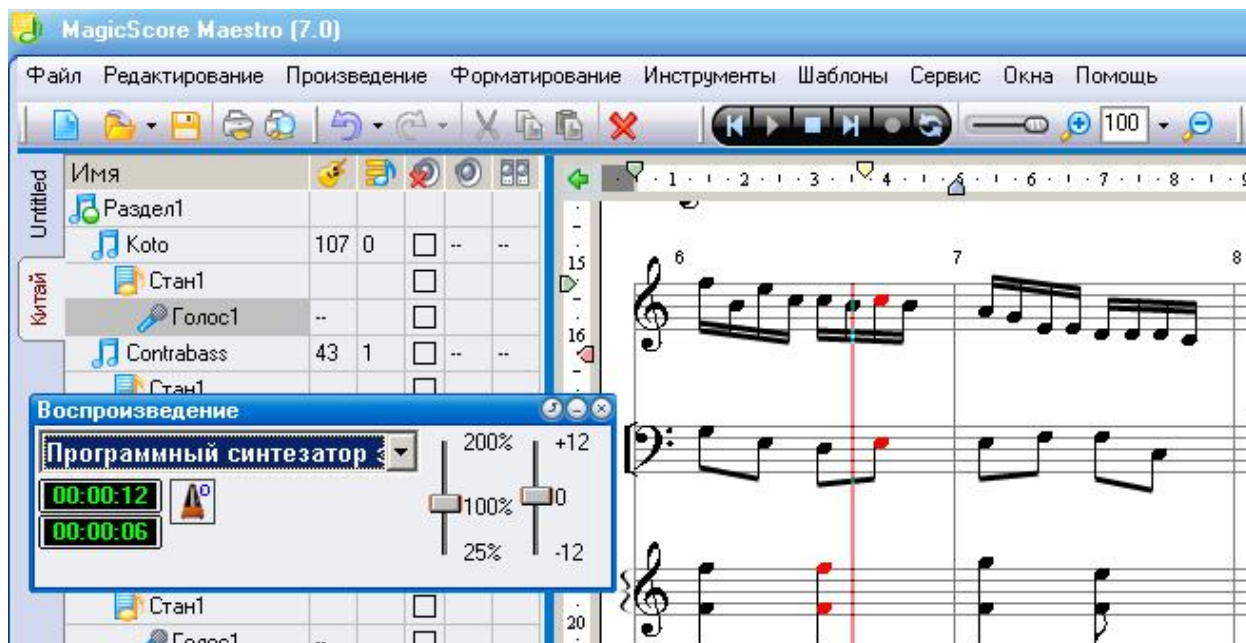
Применение нотного редактора на уроках сольфеджио просто необходимо. И вот почему:

Во-первых, при не очень развитом слухе ученик может запоминать строй конкретного инструмента и расстроенное пианино способно стать причиной неправильной интонации. Нотный редактор всегда «настроен» правильно, с математической точностью и потому позволяет воспитывать детей на точнейшей (до герца!) настройке.

Во-вторых, слушание разнообразных тембров с помощью нотного редактора, помогает развитию тембрового слуха.

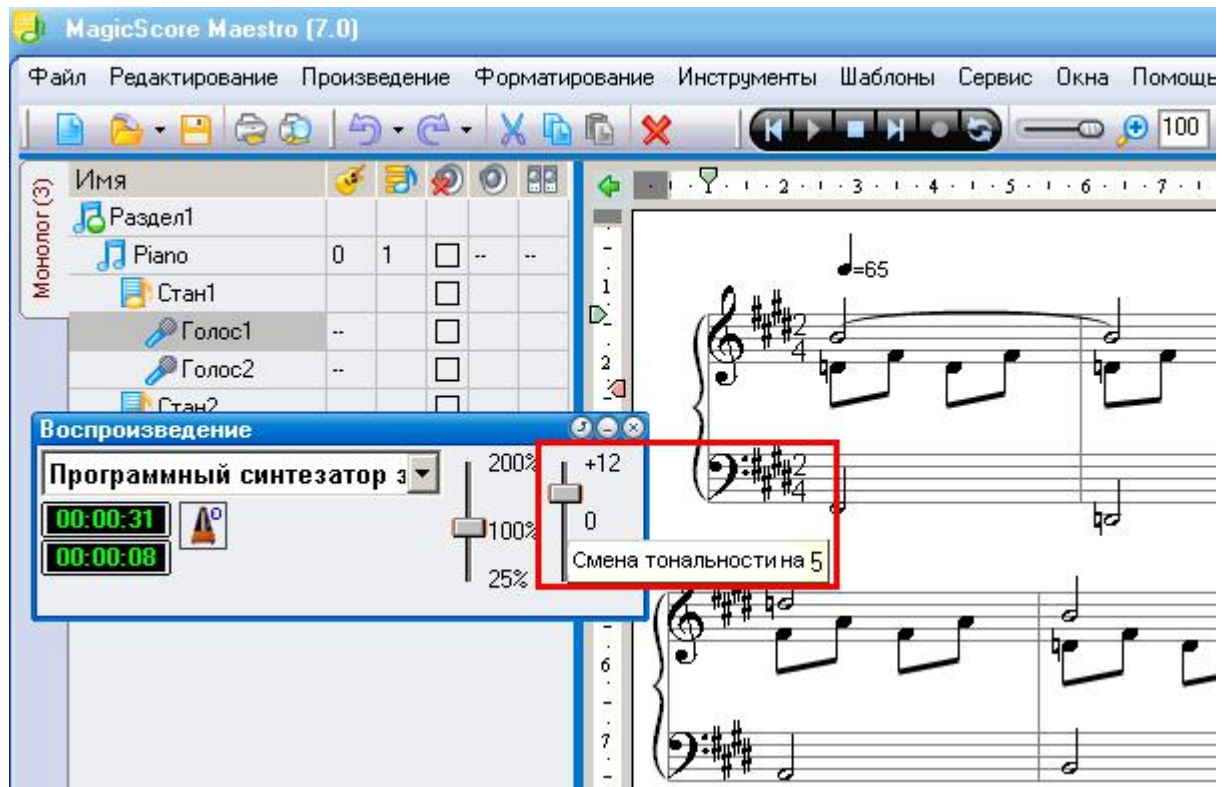

В-третьих, наглядное представление на экране монитора порядка движения музыкального произведения от такта к такту, помогает развитию чувства ритма.

В-четвёртых, нотный редактор может развить ладовый слух учащихся. Так пение нотных примеров можно практиковать с гармоническим аккомпанементом, набранном в нотном редакторе. С помощью функции транспозиции записанный аккомпанемент переносится в другую тональность, и номер поётся уже в этой тональности без лишнего и практически не полезного механического переписывания нотного текста в новую тональность. Учащиеся не боятся тональностей с большим количеством знаков, а наоборот приучаются слушать и правильно интонировать все тональности квинтового круга.

В нотаторе нотный текст можно также повысить или понизить на какой-либо интервал и во время воспроизведения, при помощи движка транспонирования на панели «Воспроизведение».

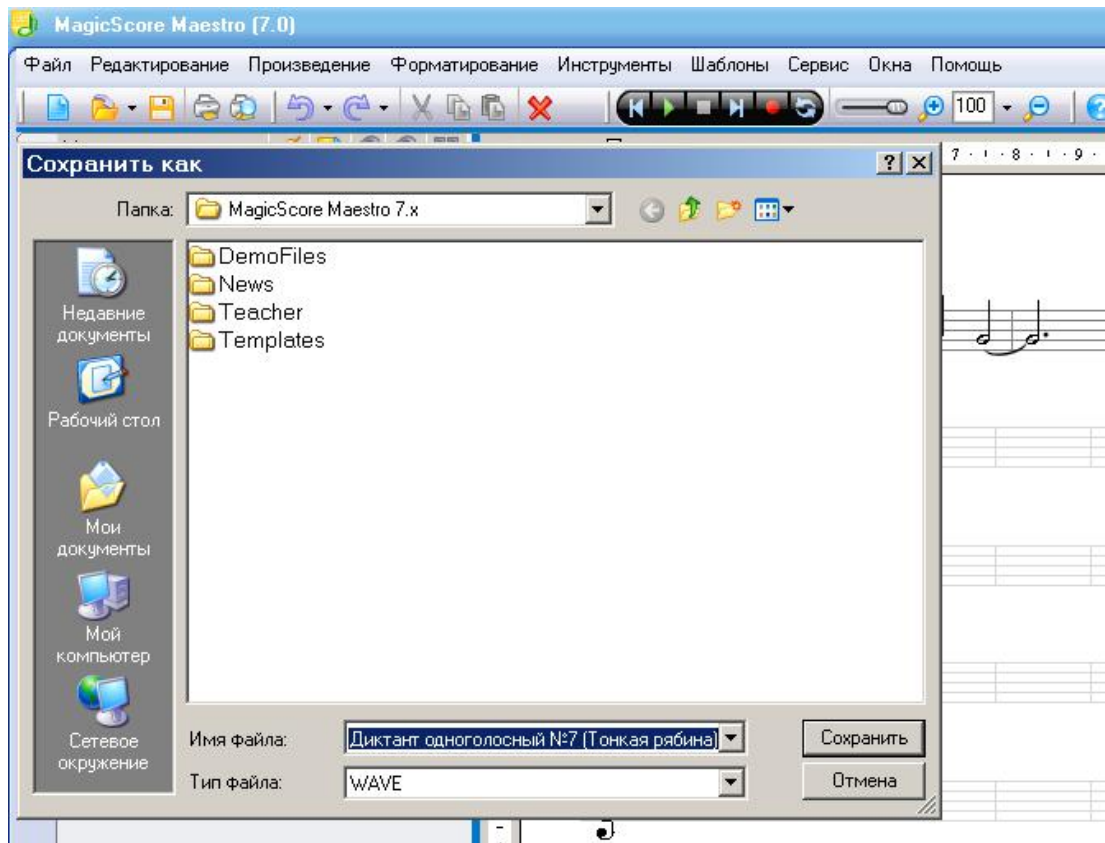

В-пятых, развитие у учащихся способности к исполнению многоголосия. Для этого полифония (начиная от двухголосия и заканчивая четырёхголосием) записывается в партитуру нотного редактора. При этом каждый голос полифонии лучше записать своим тембром. Во время исполнения можно вначале отключить все партии кроме одной и спеть с редактором двухголосием. Потом чередуя их, спеть со всеми голосами многоголосия. Постепенно можно подключать другие голоса, доведя, наконец, пение до вида «солист + трёхголосие (или одноголосие в двухголосных примерах) в партитуре редактора». Далее можно усложнить задачу и, разделив учащихся на две группы, создать вокальное двухголосие с исполнением двух оставшихся голосов нотным редактором. Так можно развить у учащихся, в том числе, и гармонический слух.

Слуховой анализ с использованием различных тембров нотного редактора становится более интересным и результативным. Большие возможности даёт нотный редактор и в плане написания ритмических диктантов.

Удивляет одна очень важная особенность академического преподавания сольфеджио. Домашнее задание по этому предмету никогда не включает в себя написание диктанта. И это, пожалуй, объяснимо, если учесть, что мало у кого из учащихся есть дома помощник, способный продиктовать нотный пример. Но ведь по сути дела, написание диктанта на уроке есть не что иное, как проверка, форма контроля уже полученного навыка. Откуда же придёт навык, если нет практики. А она должна быть! Естественно, что рамки урока не могут вместить в себя ещё и подобный слуховой тренинг. Потому эту работу надо задавать на дом, как пение номеров или выполнение теоретических заданий в тетради. В этом педагогу опять-таки может помочь нотный редактор.

Диктант, набранный в редакторе, настраивается на необходимые тембры звучания и сохраняется как Wav-файл, или mp3-файл. Перенос музыкальных диктантов в аудио-формате возможен на дисках или флеш-картах учеников. Дома для работы учащиеся могут использовать как всевозможные проигрывающие устройства, так и персональный компьютер.

Подобные задания нужно давать и проверять на каждом уроке. Слуховой анализ, кстати, так же можно записывать в аудио и задавать на дом.

Буквально через год преподаватель получит не только явное улучшение слуха своих учеников, но и большой объём готовых диктантов в аудио-формате для работы с другими учениками.

Таким образом, применение нотного редактора на уроках сольфеджио способствует улучшению всех видов музыкального слуха и певческой интонации учащихся; помогает сэкономить массу времени и сил преподавателя при объяснении теоретического материала; даёт возможность часть классной работы, такой например, как тренировка в написании диктантов и слухового анализа, отнести к домашней работе. Так же использование современной техники, позволит учащимся более комфортно чувствовать себя на уроке и повысит их уровень мотивации к занятиям сольфеджио.

4. Нотный редактор на уроках музыкальной литературы

Преподаватели музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ за последние годы столкнулись с проблемой острой нехватки учебного и иллюстративного (прежде всего – нотного) материала для проведения занятий. Старые, ещё советских времён, хрестоматии изнашивались, грампластинки пришли в негодность или для них нет соответствующей звуковоспроизводящей аппаратуры.

Бюджет же музыкальной школы или школы искусств часто не позволяет пополнить библиотеку и фонотеку новыми клавирами, хрестоматиями, учебниками, не говоря уже об аудиопособиях (фонохрестоматиях). Комплект новых иллюстративных материалов стоит подчас дороже, чем новый, средний по качеству компьютер.

В провинциальных (и особенно сельских) ДМШ и ДШИ лучшие образцы музыкального искусства учащимся нередко приходится познавать только на слух. Причём, обычно в качестве «воспроизводящего механизма» служит сам преподаватель, исполняющий на фортепиано партитуры симфоний и опер в двухручном переложении.

Можно ли при такой ситуации говорить о качестве обучения предмету «музыкальная литература»? Будут ли дети, после прослушивания одностороннего фортепианного звучания, хотя бы примерно представлять себе как должны звучать такие шедевры мировой музыки, как Токката и фуга ре минор И.С. Баха, Пятая симфония Л.В. Бетховена, 40-ая симфония В.А. Моцарта или балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского?

Выработанный отечественными музыкальными педагогами принцип разбора музыкального произведения на слух и по нотам, в данном случае нарушается. Но ведь никто этот принцип не отменял, как и прежде на занятиях музыкальной литературы, прежде всего, необходимо прививать учащимся навык самостоятельного прослушивания и анализа музыкального

произведения. При разборе музыкального произведения, обычно анализируются фактура произведения, особенности метроритма, динамика, строение музыкальной формы, находятся основные мелодические линии, определяется роль того или иного тембра в характеристике персонажа или темы и т.д.

Один из возможных путей решения проблемы нехватки иллюстративного материала для занятий музыкальной литературой – это создание необходимых музыкальных примеров в нотном редакторе. Во-первых, таким образом преподаватель сможет на долгие годы обеспечить свои уроки наглядным иллюстративным материалом. Во-вторых, возможности нотатора позволяют озвучить набранный нотный текст различными тембрами, близкими по звучанию тембрам акустических музыкальных инструментов.

Путей создания нотных примеров, а соответственно и звучащего музыкального материала, с помощью нотного редактора существует несколько. В данном случае применимы два. Первый – это собственноручный набор фрагментов музыкальных произведений самим преподавателем. Он позволяет с нуля создать хорошо выглядящий нотный пример, настроить его на определённое звучание для прослушивания нотного текста, распечатать на бумаге или сохранить в формате аудио-файла с разрешением *.wav или *.mp3.

В подготовке подобного иллюстративного нотного материала можно использовать и уже готовые файлы в MIDI-формате. Это – второй путь создания иллюстративного материала. MIDI-файлы классической музыки легко можно найти на просторах Интернета. Открыв MIDI-файл в нотном редакторе, часто можно сразу получить достаточно хорошо звучащее музыкальное произведение. При желании или необходимости, нотный текст всегда можно отредактировать. Надо признать, что использовать уже готовый и лишь экспортированный в нотный текст MIDI-файл, во много раз проще, чем набирать отрывок партитуры с нуля.

Имя

Раздел1				
Flauto I	73	0	☐	90 5;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	
Flauto II	73	0	☐	90 5;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	
Oboi	68	1	☐	90 6;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	
Clarnetti	71	2	☐	90 5;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	
Fagotti	70	3	☐	90 7;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	
Corni I	60	4	☐	127 6;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	
Corni II	60	4	☐	127 7;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	
Violini I	45	6	☐	100 1;
Стан1			☐	
Голос1	--		☐	

Vstuplenie k opere Evgenii Onegin-Tchaikovsky

1 =72

1 2 3

1-10 Замена

Таким образом обеспечить уроки музыкальной литературы иллюстративным материалом с помощью нотатора не так уж и сложно. При этом совсем не обязательно каждому учащемуся выдавать распечатку нотного примера. В условиях малой наполняемости групп по данному предмету, эффективнее и рациональнее будет обеспечить демонстрацию звучащей партитуры на экране монитора. К тому же при таком способе

показа, у учащихся не появится растерянность при зрительной потере звучащего в данный момент такта. Ведь в нотном редакторе все звучащие в данный момент ноты выделяются красным цветом, а ритмическое движение сопровождается адекватным показом движущейся вертикальной линии, захватывающей собой все нотные станы партитуры. Благодаря этому учащиеся не заблудятся даже в самом сложном музыкальном произведении.

Подготовка иллюстративного музыкального материала с помощью нотатора, ко всему прочему, освобождает преподавателя от необходимости к каждому уроку разучивать музыкальные фрагменты на фортепиано, и даёт ему возможность потратить освободившееся время на более тщательную подготовку к занятию.

По окончании четверти или полугодия, по музыкальной литературе обычно проводится контрольная работа или тестирование с непременной «угадайкой». «Угадайкой» в музыкальной педагогике принято называть контрольное задание, основанное на узнавании учащимся изученных за определённый период времени отрывков музыкальных произведений. С нотным редактором процесс проведения «угадайки» можно сделать более интересным и продуктивным. Вот только некоторые способы проведения такого контрольного задания:

а) «теоретическая угадайка». В бумажные контрольные тесты включаются нотные примеры, набранные в нотном редакторе. Учащийся внутренним слухом анализирует нотный текст, и узнав, что это за музыкальное произведение (композитор, партия, тема и т.д.), подписывает нотный пример своим вариантом ответа. Подготовка к подобной «угадайке» развивает внутренний слух учащегося, и позволяет приучить ребёнка к грамотному воспроизведению зафиксированных на бумаге звуков;

**Контрольный тест по «Музыкальной литературе»
по итогам 1-го полугодия 2020/2021 учебного года. 5 класс**

Ф.И. учащегося _____

Условия задания: поставьте галочку в квадрате рядом с тем ответом, с которым вы согласны.

1. Ренессансом называют эпоху:

а) Пробуждения; б) Возрождения; в) Усыпления; г) Разложения.

2. «Барокко» в переводе с итальянского означает:

а) вычурный; б) выкрученный; в) вывороченный; г) замороженный.

3. Знаменитый цикл Антонио Вивальди называется:

а) Месяцы года; б) Дни года; в) Времена года; г) Недели года.

4. Фамилия «Бах» в переводе с немецкого означает:

а) река; б) море; в) озеро; г) ручей.

5. Цикл И.С. Баха «ХТК» расшифровывается как «Хорошо темперированный...»:

а) клавесин; б) клавир; в) клавикорд; г) кларнет.

6. В переводе с французского слово «сюита» означает:

а) ряд; б) разряд; в) снаряд; г) отряд.

7. Какой из этих композиторов не является венским классиком:

а) Гайдн; б) Чайковский; в) Бетховен; г) Моцарт.

8. Первая часть симфонии обычно пишется в форме сонатного:

а) Allegro; б) Lento; в) Andante; г) Largo.

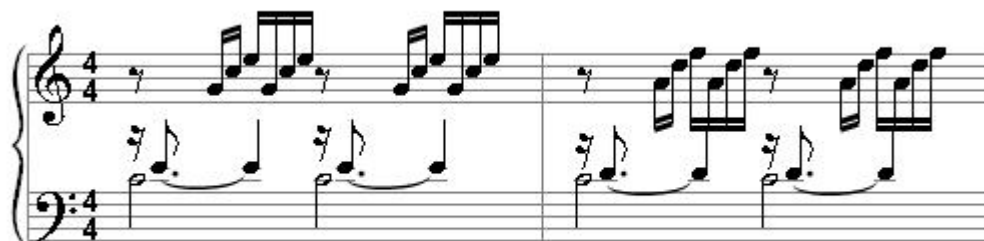
9. Из какого количества частей состоит классическая соната:

а) одной; б) двух; в) трёх; г) четырёх.

10. Какой из этих композиторов начал сочинять в очень юном возрасте, а прожил 35 лет:

а) И.С.Бах; б) Ц.А.Кюи; в) Й.Гайдн; г) В.А.Моцарт.

«Угадайка». Подпишите музыкальный пример:

б) «компьютерная угадайка». Этот вид данного контрольного задания предполагает наличие у учащихся элементарных навыков работы в нотном редакторе. Суть данного вида «угадайки» в том, что каждому учащемуся даются набранные в нотном редакторе примеры из музыкальных произведений. Учащийся прослушивает их с помощью встроенного в программу MIDI-проигрывателя и подписывает правильный на его взгляд вариант ответа. Причём этот вид «угадайки» хорош ещё и тем, что позволяет создать примерное подобие мультимедийного теста.

При творческом подходе преподавателя к созданию подобных «мультимедийных» тестов, можно вызвать у учащихся повышенный интерес к занятиям музыкальной литературой. Такие контрольные задания могут проводиться регулярно и включать в себя красочные элементы оформления (фон, рамки, цвет текста и др.).

Подобные компьютерные тесты могут существенно оптимизировать время урока и помочь более рациональному его использованию. Идеальным является вариант, при котором класс, где проводятся занятия по музыкальной литературе, оснащён хотя бы 2-3-мя компьютерами. Но и с помощью одного компьютера тоже можно добиться неплохих результатов.

Ответы на подобные тесты должны занимать не более 5-ти минут (по 1-ой или 0,5 минуте на каждый вопрос, при общем количестве вопросов от 5-ти до 7-ми). Соответственно, за академический час (45 минут), что длится обычный урок, на компьютерные тесты (при одном компьютере в классе) могут ответить 8-9 человек. Если же учесть, что нередко музыкальная литература (особенно в старших классах) длится 1,5 академических часа (т.е. астрономические 1 час 10 минут), то становится понятно, что количество учащихся, имеющих возможность с помощью одного компьютера в течение урока ответить на контрольные тесты, увеличивается до 14-ти человек. В редкой группе по предмету «музыкальная литература» бывает 14 человек, обычно их гораздо меньше.

Таким образом, пока один ученик в наушниках отвечает на «компьютерную угадайку» и другие вопросы теста, другие ученики, к примеру, сдают на фортепиано отрывки музыкальных произведений, выученные в течение четверти или полугодия. Получается существенная экономия времени урока. При этом практически все дети (или полностью все – в зависимости от умения учителя распределить задания) заняты демонстрацией своих познаний по музыкальной литературе, но в то же время никто никому не мешает! К тому же и повышение мотивации детей к предмету гарантировано;

в) *«найди ошибку в угадайке»*. Такую «угадайку» можно проводить как в компьютерном, так и в бумажном виде. В текст нотного примера преподавателем умышленно вносится ошибка, которую ученик должен обнаружить и по возможности исправить (при этом, конечно, ещё и обозначить название произведения, композитора, партию, тему и т.д.).

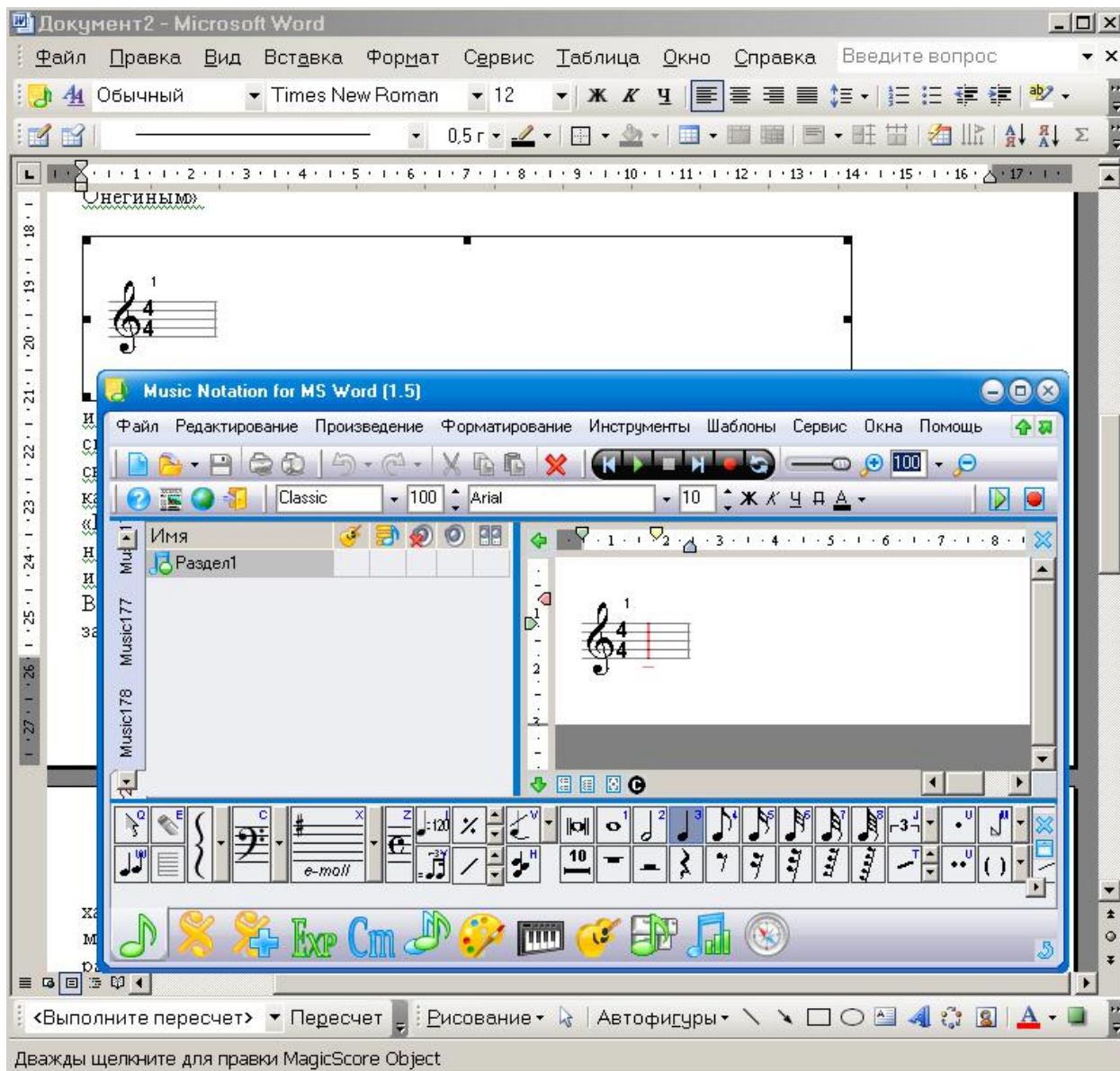
В компьютерном виде, такая «угадайка» проходит гораздо лучше, чем в бумажном, так как у учащегося имеется возможность прослушать, как звучит пример и определив на слух ошибку, тут же её исправить, стерев неправильную ноту и вставив правильную, а также подписав название произведения, композитора и т.д.

В бумажном же виде подобная «угадайка» носит в себе элементы сольфеджио, и может в принципе рассматриваться как межпредметное задания, что в некоторых случаях даже оправданно. Но бумажный вид данного типа «угадайки» лучше применять только в старших классах и с хорошо подготовленными детьми. Ошибку в этом случае учащийся исправляет, вычёркивая ошибочную на его взгляд ноту и обозначая правильную на пустом нотном стане, расположенном под нотным примером.

Преподаватели по классу «музыкальной литературы» нередко занимаются созданием музыкальных статей, учебных пособий, методических докладов и т.д. Часто в таких трудах бывает необходимо привести нотный пример. Сколь мучительной и малоэффективной оказывается такая работа

при отсутствии компьютерного нотного редактора! И, к сожалению, подчас подобный «рукотворный» нотный пример выглядит столько плохо, что портит всё впечатление от работы в целом.

В нотаторе нотные примеры создаются без труда и выглядят достойно.

Подводя итог, хочется ещё раз отметить те несомненные преимущества, которые даёт преподавателю по классу музыкальной литературы использование компьютерного нотного редактора.

Во-первых, это решение проблемы нехватки иллюстративного материала для занятий музыкальной литературой (как печатной нотной продукции, так и аудио-иллюстраций).

Во-вторых, это улучшение восприятия изучаемого музыкального произведения учащимися благодаря демонстрации звучащей партитуры на экране монитора.

В-третьих, с нотным редактором процесс проведение контрольного задания «угадайка» можно сделать более интересным и продуктивным.

В-четвёртых, при творческом подходе преподавателя к созданию «мультимедийных» тестов, можно вызвать у учащихся повышенный интерес к занятиям музыкальной литературой.

В-пятых, нотные примеры для музыкальных статей, учебных пособий, методических докладов и т.д. нотаторе создаются без труда и выглядят достойно.

Заключение

Нотный редактор на данном этапе развития музыкального образования необходим преподавателям детских музыкальных школ. Он может помочь в создании педагогического репертуара, партитур для школьных ансамблей и оркестров, на уроках сольфеджио и в классе композиции, при подготовке и проведении занятий по музыкальной литературе.

Невозможно назвать предмет, входящий в учебные планы ДМШ и ДШИ, где нельзя было бы применить нотатор. С нотным редактором работа преподавателей ДМШ и ДШИ облегчается, а эффективность образовательного процесса значительно увеличивается. Использование нотного редактора – это инновационная технология в образовательном процессе.

Список использованной литературы

1. Белунцов В.О. Музыкант и компьютер – журнал «Музыка для синтезатора», №1, 2006 г.
2. Живайкин П. Л. Словарь-справочник по синтезаторам и музыкально-компьютерным программам. – М., 2009.
3. Красильников И. М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования. – Дубна: Феникс+, 2007.
4. Красильников И. М. Электромusикальные инструменты. – М., 2007.
5. Красильников И. М. Формирование и развитие электронного музыкального творчества в детских музыкальных школах и школах искусств. (Сборник трудов Восьмой общероссийской конференции Национальной ассоциация учреждений и учебных заведений искусств "Детские школы искусств и благосостояние нации: инновации, проблемы и решения" (г. Москва, 6-8 июня 2008 г.) – М., 2009 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Использование нотного редактора для создания и редактирования педагогического репертуара в классе специальности.....	4
2. Применение нотного редактора в подготовке концертного репертуара творческих коллективов.....	15
3. Нотный редактор на уроках сольфеджио и в классе композиции.....	20
4. Нотный редактор на уроках музыкальной литературы.....	28
Заключение.....	37
Список использованной литературы.....	38

