Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа имени М. М. Плисецкой

 городского округа Тольятти

Методический доклад

Практическое применение нотного редактора «Finale»

в работе концертмейстера

Составитель:

концертмейстер

Яфанова Наталия Владимировна

2023 г.

Введение

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Применение ЭВМ стало обыденным делом. Информационные технологии открыли новые возможности для работы и отдыха, позволили во многом облегчить труд человека. Современное общество вряд ли можно представить без информационных технологий. Перспективы развития вычислительной техники сегодня сложно представить даже специалистам. Информационные технологии вбирают в себя достижения электроники, математики, философии, психологии и экономики, что позволяет совершать революционный скачок в истории информационных технологий. Современное общество наполнено и пронизано потоками информации, которые нуждаются в обработке, поэтому без информационных технологий, равно как без энергетических, транспортных и химических технологий, общество нормально функционировать не может.

С появлением компьютера, в музыке наступило время больших возможностей. Теперь любой человек может воспроизводить на нем звучание целого оркестра, монтировать звуковые файлы как в профессиональной студии, добавлять к ним всевозможные эффекты.

Компьютерные программы для нотации, которые стали возникать еще в 1970-х годах, довольно сильно усовершенствовавшись, сегодня имеют широкое поле действия: творческое, учебное, производственное. Ими пользуются издательства, они востребованы в киноиндустрии и на телевидении (для подготовки партитур и отдельных инструментальных партий), в них работают многие профессиональные композиторы и аранжировщики, они прочно вошли в образовательные программы.

Нотные цифровые технологии настолько масштабно вошли в действующую практику, что превратились в важную еденицу музыкальной культуры. При этом, цифровые ноты играют роль не только знаков на экране, но непосредственно связаны со звуком и его тембрами (электронные ноты звучат), они становятся мультимедийными учебными материалами (аудио- и видео-ноты обучают музыке), автоматизированным помощником (развернутые интсрументальные нотные партитуры в цифровом формате мгновенно транспонируются), встроенным цифровым модулем (например, к аудио- или видео-редактору), и другое.

Это внедрение нотных средств в смежные области творчества и образования стало главным принципом развития нотно-цифровых технологий XXI века, благодаря которым, возможности нотографии стали доступны более широкому кругу пользователей.

Развитие современного образования тесно связано с широким использованием информационно-коммуникативных технологий. Потому введение компьютерных технологий в образовательный процесс детских музыкальных школ, школ искусств как для учащихся, так и для преподавателей, является на данный момент одной из самых актуальных проблем музыкального образования. В данном случае речь пойдет об использовании нотного редактора «Finale» в работе музыканта-концертмейстера.

Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие «концертмейстер» включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Концертмейстер должен обладать целым комплексом необходимых навыков - хорошо владеть инструментом, как в техническом, так и в музыкальном плане, быстро ориентироваться в нотном тексте, проявлять чуткость и внимание к фразировке солиста, умение сразу охватить характер и настроение произведения.

Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции, и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, а его роль в учебном процессе детских образовательных учреждений неоспоримо велика, Хороший концертмейстер востребован в разных сферах музыкальной деятельности, начиная с домашнего музицирования, заканчивая концертным исполнительством.

Общая характеристика нотного редактора «Finale»

Компьютерные технологии позволяют усовершенствовать процесс издания нот на этапах
редактирования нотной рукописи, ее технической обработки и воспроизведения для печати.
Набор нот и выпуск печатной продукции ведется исключительно электронными средствами.
Среди наиболее известных программ по набору нот можно назвать такие программы, как
Score, Encore, Sibelius, Finale, Music Construction Set (MCS), Overture.

Из всего разнообразия программного обеспечения разработанного специально для набора нот, огромное распространение получил нотный редактор «Finale». Он довольно прост в
освоении и удобен в работе. Новые возможности, добавляемые разработчиками в последние
версии программы, делают ее еще более развитой, позволяющей создавать партитуры любой
степени сложности на профессиональном издательском уровне, записывать музыку на CD, а
также объединять видео с аудио для написания музыки к кинофильмам. Большинство людей, которые, так или иначе, связаны с набором нотного текста, то есть созданием различных аранжировок, нотных переложений и другого, знакомы с программой «Finale».

 Это нотный редактор, разработанный компанией MakeMusic в 1988 году. В настоящее время является лидером в мировой индустрии музыки и во многом диктует направление развития цифрового нотопечатания и цифровых стандартов. Первую версию программы «Finale» разработал Фил Фэрренд, пианист, композитор, писатель, кинокритик. Данная программа широко используется в профессиональном создании музыки для издательских и образовательных учреждений, для кино, телевидения и театра, позволяет вводить, редактировать и печатать нотный текст разной сложности в диапазоне от простых мелодий, фортепианных пьес или гитарных табулатур до симфонических партитур, специальной нотации (от ранней музыки до авангарда) и нотных изданий.

Программа «Finale» глубоко внедрилась в образовательный процесс, построенный на музыкально-компьютерных технологиях, что предоставляет немалое количество по-разному настраиваемых заданий музыкального образования: всевозможные карточки-задачи, головоломки, упражнения и развернутый словарь музыкальных терминов.

 «Finale» идеально подходит для образовательных целей, так как включает в себя, помимо функций нотного редактора, еще и функции секвенсора, проигрывателя для набранного нотного текста. Как правило, компьютерный набор нотной информации происходит посредством виртуальной клавиатуры (мышью). Приятное и очевидное управление этим нотным редактором позволяет пользователю найти любую функцию с помощью всего лишь нескольких кликов. Все объекты отображаются графически прямо в файловом меню, поэтому разобраться в программе сможет даже человек не очень хорошо владеющий английским языком.

В программе нотаторе «Finale» присутствует много дополнительных алгоритмов, например, позволяющих создавать в нотах автоматическую гармонизацию мелодии, распознавать сканированный текст, сохранять изображение не только в растровом (TIFF), но и в веторном (EPS) графическом формате (при этом возможна печать нотных партитур абсолютно разного размера – от микроскопического до гигантского).

 «Finale» - это тот нотный редактор, лицензионная версия которого доступна по цене любому учебному заведению, а также соответствует всем требованиям отечественной музыкальной науки.

Основная палитра инструментов редактора следующая:

- аккордовая цифровка;

- изменение ключа внутри партитуры (например, внутри такта);

- изменение знаков альтерации как при ключе (транспонирование), так и внутри такта);

- атрибуты нотоносца и системы нотоносцев (ключ, акколада, текстовое обозначение, транспозиция и другое);

- изменение количества тактов (добавить-удалить), изменение вида тактовой черты; с помощью этого инструмента также расставляются номера тактов в заданной области и многотактовые паузы;

- знаки реприз, вольты, фонари, сеньо;

- палитра умных графем – создание crescendo, diminuendo, пунктирной лиги, глиссандо, трели и другие;

- нюансы, которые относятся ко всем голосам многоголосной партитуры к конкретному нотоносцу или к произвольно выбранной группе нотоносцев;

- штрихи (staccato, акцент, фермата, форшлаг и другое);

- подтекстовка, лирика (текст в вокальной музыке).

 «Finale» – сложная и непрерывно развивающаяся программа, поэтому никакое пособие (не говоря уже о «фирменной документации») не может дать ее полной и всеобъемлющей картины. Только в практических экспериментах, на извилистой тропе проб и ошибок можно приобрести необходимые профессиональные навыки работы в одном из лучших (и одновременно самых сложных) «нотаторов» XXI века.

Практическое применение нотного редактора «Finale» в работе концертмейстера

Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном процессе детских школ искусств неоспоримо велика, а владение в совершенстве «комплексом концертмейстера» повышает востребованность пианиста в разных сферах музыкальной деятельности от домашнего музицирования до музыкального исполнительства. В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера, помимо чтения с листа, является умение транспонировать музыку в другую тональность. Это входит в число непременных условий, определяющих его профессиональную пригодность.

В современной практике музыкантов-исполнителей транспонирование производится с целью:

- изменить регистр (например, если нужно, чтобы высокий голос исполнил произведение, написанное для более низкого);

- изменить тональность, чтобы получить более удобную для того или иного инструмента;

- облегчить чтение нот, перемести их в более привычную октаву (октавный транспорт).

Самое главное в транспонировании, это практика и нотная тетрадь. Однако владение техникой работы в нотном редакторе «Finale» позволяет концертмейстеру значительно сэкономить время для творческих задач.

В вокальном или хоровом классе концертмейстеру нередко приходится играть аккомпанемент не в тональности оригинала. Это объясняется возможностями тесситуры и состоянием голосового аппарата учащихся на данный момент. С помощью всего лишь одного нажатия клавиши возможно транспонирование произведения в любую тональность, на нужное количество тонов.

По мере овладения знаниями искусства концертмейстерства, перед музыкантом открываются широкие возможности самостоятельного творческого поиска. При всем разнообразии концертмейстерских навыков и умений доминирующим звеном в работе музыканта-исполнителя является точность выбора типа аккомпанемента.

Палитра инструментов в нотном редакторе «Finale» способна значительно упрощать фактуру аккомпанемента, добиваясь более рационального способа его изложения; умение грамотно облегчить трудные места - снятие подголосков, украшений, удвоений, отказ от каких-либо гармонических фигураций, настройка полей партитуры (формат страницы, нотной системы, определить масштабирование нот), то есть создать правильный и красочный аккомпанемент к произведению.

Тщательно отработанная и откорректированная партия фортепиано позволяет концертмейстеру быстро ориентироваться в нотном тексте при визуальном прочтении партитуры.

Заключение

С появлением компьютера, в музыке наступило время больших возможностей. Теперь любой человек может воспроизводить на нем звучание целого оркестра, монтировать звуковые файлы как в профессиональной студии, добавлять к ним всевозможные эффекты.

Компьютерные программы для нотации, которые стали возникать еще в 1970-х годах, довольно сильно усовершенствовавшись, сегодня имеют широкое поле действия: творческое, учебное, производственное. Ими пользуются издательства, они востребованы в киноиндустрии и на телевидении (для подготовки партитур и отдельных инструментальных партий), в них работают многие профессиональные композиторы и аранжировщики, они прочно вошли в образовательные программы.

Нотные цифровые технологии настолько масштабно вошли в действующую практику, что превратились в важную единицу музыкальной культуры. При этом, цифровые ноты играют роль не только знаков на экране, но непосредственно связаны со звуком и его тембрами (электронные ноты звучат), они становятся мультимедийными учебными материалами (аудио- и видео-ноты обучают музыке), автоматизированным помощником (развернутые инструментальные нотные партитуры в цифровом формате мгновенно транспонируются), встроенным цифровым модулем (например, к аудио- или видео-редактору), и другое.

Это внедрение нотных средств в смежные области творчества и образования стало главным принципом развития нотно-цифровых технологий XXI века, благодаря которым, возможности нотографии стали доступны более широкому кругу пользователей. Можно с уверенностью сказать, что сегодня музыкальный звук и нотография соединились в универсальном языке цифрового искусства и образования. Ведь неслучайно, что интерес к его созданию часто проявляли вовсе не программисты, а музыканты, обратившиеся к компьютерным средствам и создавшие первые версии цифровых нотных редакторов. Таким образом, возможности нотного редактора «Finale» находят практическое применение в работе концертмейстера.

Однако, несмотря на вышесказанное, не стоит забывать, что для успешного аккомпанемента, концертмейстер должен не только упрощать свою работу, но и обладать множеством необходимых ему навыков – хорошо владеть инструментом, как в техническом, так и в музыкальном плане, быстро ориентироваться в нотном тексте, проявлять чуткость и внимание к фразировке солиста, умение сразу охватить характер и настроение произведения.

Закончить хотелось бы мыслью высказыванием художницы, профессора кафедры «Академическая живопись» в МГХПА им. С. Г. Строганова Марии Годиной: «Работу концертмейстера очень трудно перевести на язык бумаги – она в пальцах, в душе».

Список литературы

1. Концертмейстерский класс: Метод. Разработка по курсу/ Моск.ин-т культуры. Сост. Курасова Т.И., Норинская Л.Д.- М.,1993
2. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс: учебное пособие. – М., 2002
3. Кубанцева Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. - 2001
4. Лебедев С., Трубинов П. Русская книга о «Finale». СПб «Композитор» Санкт-Петербург. - 2003
5. Музыкальный энциклопедический словарь/ под ред. Г.В.Келдыш.- 2-е изд. – М., 1998
6. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 1: Стратегии и методики. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2007. – 128 с., ил., компакт-диск
7. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 2: Технология презентации. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2007
8. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 3: Интерактивное тестирование. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2007