

VII Межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)

**Практические аспекты современного любительского
музицирования**

Когтев Илья,
10 класс (16 лет),
МБОУ «Школа №29»
г.о. Самара

Руководитель:
Гуд Елена Владимировна,
учитель музыки
МБОУ «Школа №29»
г.о. Самара

Самара 2018

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические аспекты исследования	
1.1 Понятие «любительское музицирование»	4
1.2 Любительское музицирование как форма творческого самовыражения	4
1.3 Сфера любительского музицирования	5
Глава 2. Композиторское творчество как важная часть любительского музицирования	
2.1 Композитор-современник	8
2.2 Проблемы современного любительского композиторского творчества	9
2.3 Практические аспекты создания любительской музыки (из опыта работы)	11
2.4 Опрос мнения потенциальной слушательской аудитории	12
Заключение	15
Список использованных источников	16

Актуальность – в современном музыкальном мире музыканты-любители все больше отвоёвывают пространство у профессионалов. Мы решили провести исследование, чтобы понять – с какими факторами это связано и каково отношение молодежной аудитории к подобному творчеству.

Объект – современное любительское музицирование

Предмет – композиторское творчество

Цель – выявление и решение проблем современного любительского музицирования, в частности – любительского композиторского творчества.

Задачи:

- исследовать область современного любительского музицирования;
- выявить характерные проблемы современного композиторского творчества;
- подобрать оптимально возможное решение выявленных проблем эмпирическим путем;
- провести опрос мнения потенциальной слушательской аудитории.

Гипотеза - в реалиях современного музыкального пространства музыкант-любитель может успешно конкурировать с профессиональными музыкантами.

Практическая значимость – проводимое исследование может дать необходимую информацию и стать стимулом для возможности самовыражения в музыкальной области всех желающих.

Глава 1. Теоретические аспекты исследования

1.1 Понятие «любительское музицирование»

Музицирование (от нем. *musizieren* — заниматься музыкой), исполнение музыки в домашней обстановке, вне концертного зала. Одна из форм индивидуального и/или коллективного творчества, включающая главным образом, исполнение и реже сочинение музыки непрофессиональными музыкантами. (БСЭ 1969—1978)

1.2 Любительское музицирование как форма творческого самовыражения

Современное время накладывает специфический отпечаток на развитие и структуру музыкального искусства. Одной из главных черт является сосуществование любительского музицирования с системой средств массовой информации и новейшими технологиями в области музыки.

Несмотря на то, что большинство музыкантов любителей не имеют серьёзного специального образования, достаточной исполнительской практики и их деятельность ограничена определенными репертуарными рамками, в среде музыкантов-любителей могут возникнуть новые направления и жанры, которые становятся объектом внимания профессионалов, использующих их идеи и формы в своём творчестве.

Современный момент развития любительского музицирования чрезвычайно многоплановый. Техническая революция в системе массовых коммуникаций позволила активно интегрироваться различным культурам - европейской, азиатской, африканской, американской. Музыкальный язык в результате взаимовлияния обогатился, характер развития современного искусства потерпел ряд изменений: теснее сблизились концертные и бытовые жанры, активизировались элементы зрелищности, возросла роль

непрофессионального композиторского и исполнительского творчества, в том числе коллективного. Академическое образование в силу относительной инерционности и традиционности не всегда может соответствовать стремительным переменам, идти в ногу с новыми тенденциями. [5, 2]

Именно в этих условиях непрофессиональная сфера зачастую оказывается более мобильной, а её представители выступают основателями новых направлений и стилей. Среда, особенно молодёжная, в которой происходит подобное музицирование, характеризуется тесной связью между исполнителями и аудиторией, что предоставляет большую свободу для творческого эксперимента.

Так в какой же музыкальной области чаще всего можно встретить любительское музицирование? Рассмотрим основные направления.

1.3 Сфера любительского музицирования

«Существует массовая музыка старая (первая половина XX столетия - ранний джаз, романс, танго, фокстрот), новая (60-70-е годы - поп, рок, соул, диско, регги, авторская песня), новейшая (последние 10-20 лет - металл, техно, рэп, хаус, индастриел, эйсид).

Каждая из них, расслаиваясь на подвиды и вступая в межвидовые контакты, начинает жить по собственным законам. С подобной точки зрения массовая музыкальная культура это настоящее «вавилонское столпотворение» языков и традиций» (В. Сыров, музыковед).

Перечислим ныне известные музыкальные жанры и стили:

- Этническая музыка: кельтская музыка, русская музыка, цыганская музыка и т. д.
- Современная народная музыка: авторская песня, шансон, романс, фолк

- Духовная музыка: католическая музыка, православная музыка; протестантская музыка; афро-американская духовная музыка, каббалистическая музыка
- Джаз: новоорлеанский джаз, диксиленд, свинг, вестерн-свинг, бибоп, хард-боп, буги-вуги, авангардный джаз, соул-джаз, фри-джаз, босса-нова, или латиноамериканский джаз, симфо-джаз, «третье течение», «прогрессив», фьюжн, или джаз-рок, электрический джаз.
- Современная популярная музыка: эстрадная музыка, кабаре, поп-музыка, регтайм, шансон, лаунж, госпел-поп, традиционная эстрада.
- Кантри: блюграсс, вестерн-свинг.
- Афро-американская музыка: менестрель-шоу, блюз, дельта-блюз.
- Латиноамериканская музыка: бачата, мамбо, меренге, румба, сальса, самба, танго.
- Смешанные жанры: эйсид-джаз, ритм-энд-блюз, соул, фанк, диско, итало-диско.
- Рэп (хип-хоп): джи-фанк, гангста-рэп, хардкор-рэп.
- Электронная музыка: брейкбит, бигбит, гэридж, брейк степ, дарквэйв, трип-хоп, рагга-джангл, текстеп, индастриал, пост-индастриал; инди-электроника, электропоп, техно; транс.
- Рок-музыка : рок-н-ролл, биг-бит, рокабилли, скиффл, ду-воп, твист, сёрф; альтернативный рок (инди-рок/колледж-рок): мат-рок, мэдчестер, шугейзинг, арт-рок, джаз-рок, кантри-рок, метал (хард-рок), авангардный метал, альтернативный метал, блэк-метал, симфонический блэк-метал, готик- метал, нью-метал, прогрессив-метал, трэш-метал, хэви-метал, новая волна, русский рок, панк-рок, техно-рок и т. д.

Значительная часть перечисленных стилей и направлений возникла или получила развитие в XX веке.

Более того, по своей популярности и широте распространения многочисленные музыкальные направления превзошли не только музыку академическую, но, возможно, и все остальные виды искусства, включая литературу. Теперь всё труднее найти человека (особенно из числа молодежи), чьи представления о музыке формировались бы в стороне от тех веяний, какие приносит ежедневно обновляемый музыкальный эфир. [3, 68]

Глава 2. Композиторское творчество как важная часть любительского музицирования

2.1 Композитор-современник

Многие современные музыканты говорят о кардинальном переустройстве композиторского пространства, которое произошло в музыкальном творчестве последних десятилетий.

Понятие «композитор», как и многие другие привычные музыкальные понятия, в наше время претерпело значительные изменения. Сегодня композиторами, помимо музыкантов академической школы, нередко называют создателей самой разной музыки - от «попсы» до рингтонов.

«Не совсем понятно, как на сегодняшний день точнее определить его (*композитора*) профессию. Может быть, композитор - это компилятор? Можно ли назвать композиторами ди-джеев, которые уже несколько лет требуют, чтобы их сеты охранялись авторскими правами, хотя они пользуются исключительно чужим материалом? В общем, всё очень непросто.» (Л. Десятников, композитор). [3, 70]

При этом встает вопрос: можно ли признать, что важным пластом современного творчества является то, что создаётся композиторами-непрофессионалами, хотя бы потому, что этот пласт имеет гораздо большую аудиторию?

Сочинение серьёзной музыки требует от профессионального композитора большого напряжения внутренних сил, но ведь появилось также и множество новых проблем, каких не знали композиторы прошлого.

Прежде всего, это проблема слушателя. Одна из причин потери слушательского интереса - конкуренция. Слишком много музыкальных направлений возникло в современном мире, что быстро привело к значительному расслоению музыкальных интересов аудитории.

Не следует забывать и о возросшей притягательности всего, что связывается с развлекательным искусством. Кроме того, произведения композиторов-профессионалов кажутся чересчур сложными, непонятными. Конечно, понимание такой музыки требует от человека усилия и вдумчивости. В наше же время, некоторые люди прямо заявляют, что им вполне достаточно безрадостных впечатлений и от реального мира: в искусстве они ищут исключительно лёгкости и праздника.

2.2 Проблемы современного любительского композиторского творчества

Не меньшие трудности встают и перед непрофессиональными композиторами, пытающимися создавать свои музыкальные произведения. «Любительщина», «дилетантизм» - этими эпитетами ранее выражали только лишь негативную реакцию на подобную музыку. Отсутствие необходимых музыкальных познаний превращало творчество композиторов-«самоучек» в некую третьесортную банальщину. Сейчас же, благодаря новым компьютерным технологиям (специальным музыкальным программам), у них появилась возможность выразить себя посредством создания достаточно профессиональных музыкальных треков, - что и привело в наше время к расцвету.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются следующие программы:

- 1. FL Studio (Fruity Loops)** - цифровая звуковая рабочая станция и секвенсер для написания музыки. Музыка создаётся путём записи и сведения аудио- или MIDI-материала. Готовая композиция может быть записана в формате WAV, MP3 или OGG.

2. **Logic Pro X** - программный продукт от Apple inc. для профессионального создания музыки, обработки и микширования звука. Logic Pro X включает огромную коллекцию высококачественных музыкальных сэмплов, инструментов, эффектов и циклов — всё, что нужно для создания композиций профессионального уровня.

3. **Ableton Live** - программа используется как для студийной работы (аранжировка, сведение), так и для живой игры (импровизация, DJ-инг), и имеет два режима: «Arrangement View» и «Session View». В режиме «Arrangement» создание композиции происходит путём расстановки музыкальных фрагментов («клипов») на временной шкале. Режим «Session» позволяет воспроизводить клипы в произвольном непрописанном заранее порядке и составлять композицию в режиме реального времени.

Еще одна проблема, стоящая перед композиторами-любителями – это продвижение своего творчества в современном музыкальном пространстве. Поскольку, чаще всего, необходимых финансовых возможностей у них не бывает, на помощь приходят бесплатные интернет-площадки: **YouTube, Instagram, VK**, а также различные социальные сети.

Помимо прочего, неоценимый вклад для продвижения вносит участие в разных творческих конкурсах.

2.3 Практические аспекты создания любительской музыки (из опыта работы)

Для начала был приобретен Launchpad от компании Novation для игры каверов на различные известные музыкальные треки. Затем опыт использования программы Ableton Live для игры на Launchpad'е, но, к сожалению, для создания треков начального уровня она оказалась достаточно сложная.

О создании же собственной оригинальной музыки я подумал, приобретя миди-клавиатуру KORG TRITON Tactile 49. Мой первый трек был создан с помощью специальной музыкальной программы Logic Pro X.

Сейчас я, в основном, предпочитаю программу FL Studio. Она одинаково хороша как для новичков, так и для более продвинутых музыкантов.

Позже я стал самостоятельно изучать программы и смотреть различные видеоуроки на канале YouTube известных профессионалов.

Большинство любителей-музыкантов для создания своих треков используют уже готовые семплы, предлагаемые электронными программами. Мне же было интересно создание треков из, так называемых, «живых» семплов, и я вспомнил про звуки, которые издают иголки кактуса. Затем записал произвольную мелодию на микрофон, добавил reverb (эхо), добавил бит под эту мелодию.

Далее я подумал о жанрах моих треков. Так как я еще в процессе обучения, то понял, что заикливаться на одном жанре не имеет смысла. Поэтому в данный момент мною используются: Trap, Future Bass, Future Trap, Dubstep, Instrumental.

Не так давно мне было предложено поучаствовать в конкурсе от студии-звукозаписи «Secret Place», в группе ВК. Была большая конкуренция, но в итоге мое творчество было хорошо оценено и заняло достойное место. После окончания конкурса всех участников пригласили на сборный концерт для награждения, знакомств и выступлений.

И, благодаря этому выступлению, теперь меня зовут выступать дальше; я знакомлюсь с большим количеством людей - вокалистов и групп разных музыкальных направлений - для совместной работы.

Скоро в сотрудничестве со студией звукозаписи «Secret Place» мы с друзьями будем писать треки в жанре Rap.

В ноябре этого года в нашей школе впервые проводился Фестиваль науки и техники, и мой научный руководитель предложила мне выступить перед учениками с мастер-классом «Электронная музыка и ее создание». Это стало моим первым опытом по обучению других ребят теории и практике сочинения и аранжировки музыкальных треков.

После этого мы попросили учеников поделиться своими впечатлениями о прошедшем занятии:

1. *«Я никогда особо не думала, как пишется музыка. Когда нам рассказывали о композиторах, мне всегда представлялись только серьёзные взрослые люди, которые никогда не стали бы тратить время на то, чтобы объяснять, как к ним приходит вдохновение. Потом к нам пришёл Илья и начал рассказывать об этом и даже показал свои треки. Наш класс не переставал спрашивать его. Было очень круто!»* (Дарья С., 7 кл.)

2. *«Очень здорово осознавать, что знаком с настоящим музыкантом! Среди моих знакомых таких почти нет, а если и есть, то занимаются они этим несерьёзно. Всегда хотелось увидеть, как это всё происходит. Илья*

объяснил всё очень понятно и просто. Мне кажется, я тоже смогу писать музыку когда-нибудь» (Даниил К., 7 кл.)

3. «Я занимаюсь в музыкальной школе на фортепиано, но на самом деле мне там не очень интересно. А ещё очень тяжело учиться в двух школах сразу и всё успевать! Я даже хотела бросить музыкальную совсем, но после дня науки, когда урок проводил старшеклассник-музыкант, я посмотрела на это по-другому. Он тоже учился в музыкальной школе. Наверное, пока что я, всё-таки, не буду её бросать» (Полина М., 6 кл.)

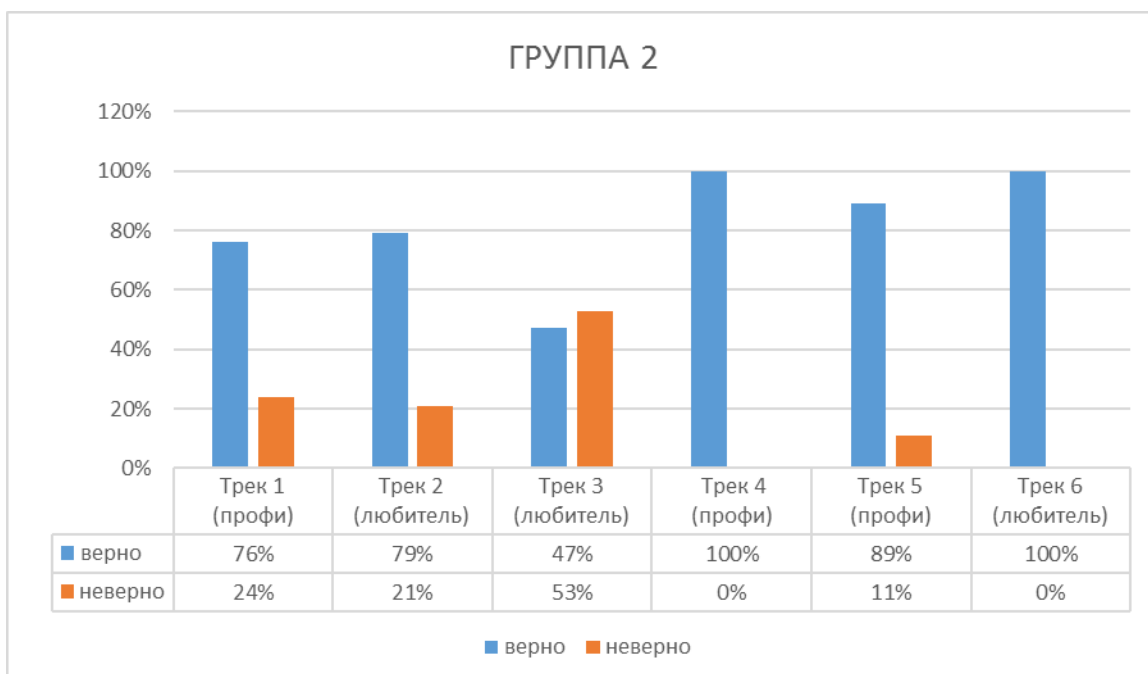
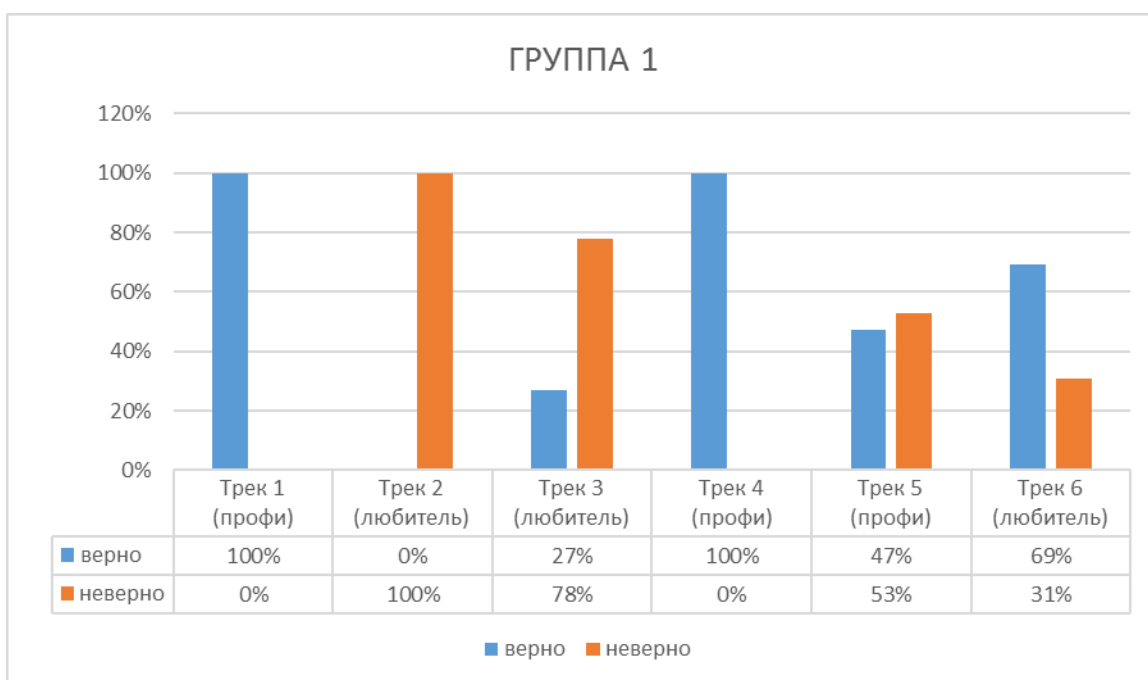
4. «Мне не очень интересна музыка, я больше спорт люблю. Но урок и правда был классным. Теперь буду знать больше об этом». (Святослав З., 7 кл.)

5. «Как же обидно, что через год он уже уйдёт! За это время я бы научился играть на чём-нибудь, например, на гитаре, и мы бы записали музыку вместе. Надеюсь, в будущем эти треки сделают его известным» (Денис Т., 6 кл.)

2.4 Опрос мнения потенциальной слушательской аудитории

И, наконец, в целях подтверждения нашей гипотезы, был проведен опрос – музыкальная викторина по современной музыке среди двух групп: в первой были обычные ученики старших классов; во второй же преобладали ученики, имеющие начальное музыкальное образование (музыкальная школа). В викторине было представлено 6 музыкальных треков различных новейших стилей, из которых 3 были написаны профессиональными

музыкантами и 3 – музыкантами-любителями. На диаграммах вы можете увидеть результаты опроса:

Таким образом мы выяснили, что некоторые треки, созданные непрофессиональными композиторами, были оценены даже выше, чем треки композиторов-профессионалов!

Заключение

1. Мы исследовали сферу современного любительского музицирования.
2. Выявили характерные проблемы современного композиторского творчества.
3. На собственном практическом опыте создания музыки подобрали оптимально возможное решение выявленных проблем.
4. Провели мастер-класс для желающих и опрос мнения потенциальной молодежной слушательской аудитории.

Наше исследование показало, что не обязательно быть профессиональным музыкантом, чтобы писать качественную музыку.

Считаем, что мы доказали гипотезу: при наличии музыкального вкуса, креативности и хорошей интуиции, музыкант-любитель может не только конкурировать, но, в иных случаях, даже превзойти профессионального музыканта.

Список использованных источников

1. Музыка: большой энциклопедический словарь / Глав. ред. Г.В. Кельдыш. - М., Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998
2. Матусовский В. Музицируют все// Народное творчество, №10 - М., 1997
3. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 9 класс //линия УМК Алеева В.В. (5-9). Изд. «Дрофа»
4. Рене С.В. Непрофессиональное музицирование как явление современной российской художественной культуры / Автореферат на соискание ученой степени канд. искусствоведения. – С.-П., 2005.
5. Селюкова Т.А., Селюков Э.А. Любительское музицирование как форма творческой деятельности// Международный научный журнал «Инновационная наука», №2, - Б., 2016
6. www.youtube.com
7. www.4create
8. <https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/03/17/napisanie-muzyki-s-pomoshchyu-programmy-fl-studio>
9. wikisound.org