

СКАЗКИ О КОМПОЗИТОРАХ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Ю.А. Донская,

композитор, педагог дополнительного образования

ГАУДО «Домисолька»

г. Москва

Все мы были детьми, очень многие из нас учились музыке. Остались ли у вас воспоминания об уроках музыкальной литературы? Не удивлюсь, если они не столь приятны и радостны! Педагогов, действительно увлекающих детей рассказами о личностях композиторов и их музыкой, в моем детстве было не много. Надеюсь, сейчас все изменилось.

Предлагаю вам альтернативный метод знакомства с классической музыкой и ее творцами.

А для начала расскажу, как я придумала мои сказки – **сказки о композиторах**. Давайте познакомимся! Я композитор Юлиана Донская, с недавних пор помимо написания песен для известных российских исполнителей, написала книгу «100 советов как написать песню», которая с успехом продается в российских книжных магазинах и на просторах интернета. В какой - то момент моей жизни я поняла, что мне пора поделиться теми эксклюзивными знаниями, которые я накопила за мой путь в шоу-бизнесе, попытаться рассказать свое видение того, как же все-таки пишутся хиты, и почему некоторые песни остаются неизвестными, а какие - то любимыми на десятилетия. К тому же я придумала, как мне кажется, оригинальную методику подхода к тексту, которой хотела поделиться с теми людьми, которые ищут подобную информацию – ведь в моем детстве таких знаний просто не было. В результате написания книги и серии мастер классов в журнале «Я пою», появился мой собственный курс «Композиции и аранжировки», который я преподаю сейчас в Детском театре «Домисолька».

Именно там, пообщавшись с детьми, я поняла важность некоего «просветительского» момента, ведь настало такое время, когда дети просто не знают имен композиторов, даже современных, а уж тем более их

произведения. А кому как не мне, композитору, заняться этим? И тут мне пришла в голову интересная идея – делать сказки о композиторах (а это именно «СКАЗКИ», жанр, близкий детям, плюс намекающий на свободную фантазию, а не на историческую справедливость), причем делать при помощи современных средств – компьютерных программ, собственно авторской музыки и визуального ряда. Этим я убивала несколько зайцев сразу - посудите сами, при выборе того или иного композитора ученик сперва должен был прочитать какую-то биографическую справку, потом поискать статьи в интернете с интересными фактами из жизни композитора, затем послушать, а потом скачать какое - то количество произведений автора. А затем подумать о фото или видеоряде. Таким образом, ученик не только открывал для себя личность композитора, факты его биографии, его музыку, а даже, в конце концов, начинал узнавать его, что называется «в лицо»! Это уже был большой прогресс в деле музыкальной грамотности моих учеников!

Как конкретно мы работали над сказками? Расскажу поэтапно.

Первоначально я намеренно выбрала композиторов - классиков – таких как, Бетховен, Моцарт и Бах, а затем современных композиторов - песенников. Классиков давала специально одних и тех же в один год, для того чтобы показать, какими разными могут быть истории об одних и тех же личностях. Так же намеренно давался один и тот же набор музыкальных произведений композиторов - что называется, «10 самых популярных хитов автора», как это сейчас модно. Часто давала так сказать «по парам» один зарубежный, второй русский.

Прочитав биографию, по обыкновению в Википедии, ребенок находил какой – то интересный факт, за который и цеплялся, потом именно на нем строил свою сказку, причем далеко не исторически верную, а свою альтернативную историю. Очень интересно, что были придуманы не только самые, казалось бы, лежащие на поверхности сюжеты, по типу «попадания в будущее» – в наш 21 век-композитора 19 века, но и очень неожиданные

сюжеты типа попадания на Луну и транспортировка оттуда необычного «лунного» инструмента челесты или внезапного перемещения на необитаемый остров. К современным композиторам чаще всего применялись такие же современные сюжеты с попаданием с компьютерные программы, порталы и т.д.

Постепенно сложилась некая закономерность сюжетов таких сказок :

1. Чисто документальный подход к историческим событиям без вольных отклонений на тему (честно скажу, наименее интересный для детей) .2. Альтернативная история, созданная на базе биографических фактов из жизни композитора, однако не претендующая на историческую справедливость рассказа. Этот второй тип сказки и стал самым интересным для детей, дающий огромную возможность для фантазии и воображения ребенка. Куда только не переносились герои наших сказок – в собственные произведения (также один из самых популярных сюжетных макетов), на различные планеты- Марс и Луну, в сюжет известных книг, например Чайковский переместился в страну Лилипутов или к тибетским ламам, благодаря пророчествам которых, человек превращается в известного исполнителя-музыканта. Да все сюжеты и не перескажешь, их надо смотреть и удивляться полету фантазии наших детей!

Альтернативная история как жанр сейчас, как мне кажется, очень востребована и популярна, как в литературе, так и в кино. Именно она дает возможность вольно трансформировать сюжеты с участием таких исторических фигур, как например Чайковский и фон Мекк. Иными словами, остаются реальные исторические личности, а события вокруг них могут быть перевернуты даже иногда с ног на голову!

Возвращаясь к практическому воплощению наших сказочных историй, после придумывания интересного интригующего сюжета, идет именно практическая часть- как все это воплотить. Я делала так называемый «саундтрек» в известной профессиональной программе Cubase , т.к. снова убивала этим несколько зайцев- 1. Актерское прочтение собственной сказки

в лицах. (Запись голоса с микрофоном). 2. Изготовление микса из нарезанных произведений автора – а это уже первые навыки работы в программе, которые пригодятся в последующих несложных аранжировках. 3. Создание специальной дорожки эффектов- так называемой «шумотеки». 4. Сведение общего саундтрека в единый файл.

Итак, когда саундтрек был готов, мы перемещались в другую программу, которая бы давала возможность работать и с картинками и с видео. Сейчас таких программ множество. Я начинала работать первоначально со встроенной в Windows программой **Windows Movie Maker**, а потом, когда захотелось усложнить задачу и привлекать видеофалы, мы перешли в видеоредактор **TMPEnc Video Mastering Works**, как мне кажется весьма простой и интуитивно понятный для детей.

В эту программу мы перемещали наш готовый саундтрек, а далее начиналось одно из самых увлекательных занятий для детей – собственно подбор картинок и видео для своего фильма. Обратите внимания, что картинки, привносимые в проект, должны быть высокого качества (HD) и горизонтальной ориентации – это выбирается в меню, видео так же выбирается качества HD, кое-что мы качали на ютубе, а что - то дети снимали сами. Например, как можно показать действия глазами человека, в нашем случае, композитора? Тогда ребенок брал телефон или планшет и снимал все происходящее, так сказать, от лица героя. Таким образом, возможно показать почти все, что не требует документально правдивого видео- события, движения и многое другое.

Когда картинки и видео были собраны в отдельных папках, начинается монтаж. Если б вы знали, как нравится это детям, с каким удовольствием они этим занимаются! При монтаже не забываем и «красивую» сторону процесса – это текстовые надписи и красочные переходы одной картинки в другую – благо, в этой программе их великое множество! Шрифты я тоже качала отдельно, чтобы были нестандартные и красивые подписи. Для каких- то целей вам понадобится и графический редактор картинок **Adobe Photoshop**.

Например, отрезать ненужные надписи в понравившейся картинке, или при помощи Фотошопа мы делали диалоги двух людей (это встречается в наших сказках очень часто) – совмещая две картинки в одну, иногда и подписывая реплики героев, подобно тому, как это делается в комиксах.

Таким же образом в дальнейшем, мы снимаем собственные небольшие фильмы, уже с нашими авторскими музыкальными фрагментами. Например, фильм на тему «как найти вдохновение» или фильм о породах собак, или научно - популярный о Марсе, и совсем новый о магических заклинаниях по « Гарри Поттеру». В плане музыки это зачастую не сложно- я предлагаю ребенку небольшой набор инструментов (в случае с Гарри Поттером мы слушали оригинальный саундтрек фильма, и использовали подобные инструменты и сам характер отрывков – т.е. пытались, насколько это возможно в этом возрасте, стилизовать нашу музыку под оригинальный фильм).

А мелодию я предлагала построить по принципу наслаивания так называемых «паттернов» или небольших мотивов. Аранжировка так же делается нами в программе **Steinberg Cubase**.

И возвращаюсь к началу нашей статьи. А теперь просто на минутку представьте себе, как бы преобразились уроки музыкальной литературы, если бы дети изучали творчество каждого композитора, готовя о его жизни и творчестве вот такие фильмы с изучением биографии и произведений авторов? И насколько эффективнее многое запоминалось бы при таком полном погружении в эпоху, музыку и судьбу композитора?

Скажу честно, если б я была ребенком, я бы очень хотела именно так, а не стандартно и во многих случаях неинтересно, изучать историю великих музыкантов!

Список литературы

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М.: Советский композитор, 1985. - 112 с.
2. Бритва Н.А. Пособие по теории музыки и сольфеджио. - Тюмень: Сибирский издательский дом, 1997. — 69 с.

3. Донская Ю.А. 100 советов, как написать песню: учебное пособие для любителей/Ю.А. Донская. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.
4. Кофанов А. Сочинение музыки. – СПб.: Композитор, 2007. - 156 с.
5. Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. М.: Композитор, 2001.-127 с.
6. Фролова Ю.В. Сольфеджио. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 104 с.
7. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М.: Советский Композитор, 1988. —152 с.
8. Чугунов Ю. Учитесь подбирать на слух. 10 уроков по гармонизации джазовых и эстрадных мелодий. - М.: Музыка, 2009. – 94 с.
9. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. - М.: Советский Композитор, 1988. — 152 с.