© Ананьев, А.Н., 2020

УДК 78.071.1

DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10038

# МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ: КОМПОЗИТОРСКИЙ КУРС

## А.Н. Ананьев<sup>1</sup>

 $^1$  Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Москва, 125009, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы и особенности обучения, а также структура и методические принципы преподавания двухсеместрового курса «Музыкальная информатика» студентам-композиторам Московской государственной консерватории. Составляющий базовую основу музыкально-компьютерных знаний студента-композитора, данный курс имеет тесные связи и координирование с другими специальными дисциплинами профессионального цикла (инструментовка, гармония, полифония, музыкальная форма и др.), связанных с практическим применением музыкальных компьютерных программ. Подчеркивается, что профессиональная деятельность современного композитора зачастую немыслима без понимания принципов работы с типовыми программами и нотными редакторами, особенно в тех случаях, когда она связана с театральной и киномузыкой, рекламой, необходимостью подготовки демонстрационных версий (презентаций) своих сочинений. Обосновывается необходимость владения музыкально-компьютерными знаниями и навыками, такими, как компьютерный нотный набор, компьютерная аранжировка («озвучивание, «оживление» набранных компьютерных MIDI-партитур). Анализируется актуальное программное обеспечение, используемое в образовательном процессе, как для стационарной работы, так и вне ее (мобильные приложения и облачный софт), применение периферийных устройств ввода / вывода музыкальной информации (МІДІ-контроллеры, аудиоинтерфейсы, аудиорекордеры, микрофоны, усилители, цифроаналоговые и аналогово-цифровые преобразователи).

**Ключевые слова:** композитор, музыкальное образование, музыкальная информатика, музыкально-компьютерные технологии, нотный редактор, цифровая звуковая рабочая станция, компьютерная аранжировка, мультимедийная композиция.

Конфликт интересов. Автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.

**Для цитирования:** Ананьев, А.Н. Музыкальная информатика в Московской консерватории: композиторский курс. *Вестник музыкальной науки*. 2020. Т. 8, № 2. С. 218–229. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10038.

## COMPUTER SCIENCE IN MUSIC IN MOSCOW CONSERVATORY: COMPOSER COURSE A.N. Ananiev<sup>1</sup>

<sup>1</sup> P.I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory, Moscow, 125009, Russian Federation

**Abstract.** The article discusses the main stages and features of training, as well as the structure and methodological principles of teaching a two-semester course "Music Informatics" to students-composers of the Moscow State Conservatory. Forming the basic basis of musical and computer knowledge of a student-composer, this course has close links and coordination with other

special disciplines of the professional cycle (instrumentation, harmony, polyphony, musical form, etc.), related to the practical application of musical computer programs. It is emphasized that the professional activity of a modern composer is often unthinkable without understanding the principles of working with standard programs and music editors, especially in cases when it is associated with theater and film music, advertising, and the need to prepare demo versions (presentations) of their compositions. The article substantiates the need to possess musical and computer knowledge and skills, such as computer sheet music, computer arrangement ("voicing", "reviving" typed computer MIDI scores). The article analyzes the current software used in the educational process, both for stationary work and outside it (mobile applications and cloud software), the use of peripheral devices for input / output of music information (MIDI controllers, audio interfaces, audio recorders, microphones, amplifiers, digital-to-analog and analog-to-digital converters).

**Keywords:** composer, music education, computer science in music, computer technology in music, scorewriter, digital audio workstation, computer arrangement, multimedia composition. **Conflict of interests.** The author declares the absence of conflict of interest.

For citation: Ananiev, A.N. (2020), "Computer science in music in Moscow conservatory: composer course". *Journal of Musical Science*, vol. 8, no. 2, pp. 218–229. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10038. (in Russ.)

Композиторский курс дисциплины «Музыкальная информатика» представляет собой индивидуальные практические занятия<sup>1</sup>, которым предшествует краткий вводный теоретический лекционный курс (Ананьев А., 2010).

Вводный курс - это обзор исторических, теоретических, технических и терминологических знаний, необходимых для освоения практического курса. Первый семестр практического курса - это овладение навыками нотного набора с углубленным практическим изучением технологии MIDI. Второй семестр - применение опыта работы в нотном редакторе и практическое изучение MIDI-технологии для работы в программах-секвенсорах и цифровых звуковых рабочих станциях<sup>2</sup> для «озвучивания» и «оживления» набранных MIDI-партитур<sup>3</sup>, а также практическое применение связанных с дисциплиной «немузыкальных» программ, ранее изученных в курсе общей информатики4.

В дополнение к основному курсу предусмотрены преддипломные консультации для выпускников консерватории, которые на последнем (пятом) году обучения работают над камерными и симфоническими сочинениями<sup>5</sup> и уже «на практике» могут столкнуться с проблемами редактуры и верстки партитур и партий большого состава оркестра.

Курс «Музыкальная информатика» — это базовая основа музыкально-компьютерных знаний и тот профессиональный минимум, который закладывается на первых шагах обучения студента-композитора и которым должен обладать любой конкурентоспособный профессионал. Современный композитор, как никто другой из коллег-музыкантов, использует цифровые музыкально-компьютерные технологии в своем профессиональном творческом рабочем процессе.

Большое значение в изучении предмета имеет связь с другими специальными дисциплинами профессионального композиторского цикла, так как почти во все учебные программы композиторского комплекса дисциплин<sup>6</sup> включен обязательный пункт применения музыкальных компьютерных программ<sup>7</sup>.

В первую очередь это, конечно, инструментовка – «вторая специаль-

ность» композитора, в которой использование цифровых технологий, а именно компьютерного набора партитур, существенно упрощает и ускоряет процесс работы<sup>8</sup>. Сходная ситуация и в гармонии, где овладение историческими разными стилями и гармоническими техниками (особенно это актуально для таких современных техник, как сонорика и алеаторика) связано с необходимостью фиксации сложного нотного (графического) текста (см. примеры 1.3., 2.1., 3.1., 3.2. в приложении к статье), в котором цифровые технологии также приходят на помощь начинаю- $\mathbf{H}$ ему композитору $^{9}$ .

Один из принципиальных MOментов преподавания - не ограничиваться каким-либо определенным оборудованием<sup>10</sup> или программным обеспечением<sup>11</sup>. Главной педагогической целью является обучение принципам работы в типовых музыкальных компьютерных программах. Эта идея проста и в то же время весьма практична: куда бы ни пришел работать выпускник-композитор: будь то киноиндустрия, радио, телевидение или другая работа, связанная с владением музыкальными компьютерными программами, главное он должен обладать основными навыками работы в них. Это касается как цифровых звуковых рабочих станций 12, так и нотных редакторов $^{13}$ , с которыми дела обстоят немного сложнее, так как они менее унифицированы по сравнению с *DAW*.

Иногда студенты-композиторы предпочитают пользоваться «встроенными» (в DAW) нотными редакторами<sup>14</sup> для несложного музыкального текста. Но, к сожалению, когда дело доходит до использования нестандартной нотной графики, для

дальнейшей обработки приходится экспортировать информацию в профессиональные программы — нотные редакторы.

В последнее время большую популярность приобретает использование музыкальных программ-приложений для портативных мобильных *устройств*. Это, в первую очередь, связано с удобством работы в них вне стационарных условий<sup>15</sup>. Также не обходим мы стороной в обучении и музыкальный «облачный» софт» 16. Значительное место в образовательном процессе **уделяется** и практическому изучению и использованию музыкальных периферийных устройств ввода / вывода информации: MIDI-контроллеры, аудиоинтерфейсы, аудиорекордеры, микрофоны, усилители, цифроаналоговые и аналогово-цифровые преобразователи, технические особенности которых подробно изучаются В теоретическом лекционном курсе (Ананьев А., 2010).

Ни для кого не секрет, что в настоящее время музыка к театральным постановкам и кинофильмам чаще всего «озвучивается» 17 на компьютере, не говоря уже о музыке к теле- и радиопрограммам, рекламе и компьютерным играм. Но даже при «живом» исполнении своего сочинения на концертной площадке или в музыкальном театре во время репетиционного процесса (или даже до этого) любому композитору нужно показать, представить, т.е. сделать презентацию своей музыки для исполнителя, дирижера, режиссера, балетмейстера. И желательно представить ее максимально приближенной к оригинальному звучанию: для этого и существуют цифровые технологии. Например, дирижеру будет не лишним послушать «озвученную» запись (МІDІ-аранжировку) партитуры, которая существенно упростит и сэкономит время для получения более точного представления о сочинении (см. примеры 3.2., 4.1, 4.2. в приложении к статье). Не говоря уже о режиссере или балетмейстере, для которого репетировать под «озвученную» версию музыкального произведения, приближенную к конечному «результату» звучания, намного удобнее, яснее и понятнее, нежели «под рояль».

Цифровые технологии уже давно стали частью нашей жизни и композиторское творчество, а, следовательно, и образовательный про-

цесс – не исключение. За несколько столетий существования профессии композитора до сих пор никто не опроверг абсолютную истину о том, что главное здесь талант и тот Божий дар, который невозможно «симулировать» просто хорошей выvчкой или использованием самых передовых цифровых технологий. Но в силу того, что в наши дни эта профессия все более успешно интегрируется в единый континуум высокотехнологичных процессов и достижений, то и их использование в процессе музыкального творчества становится предельно обоснованным и необходимым.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Индивидуальный курс дисциплины «Музыкальная информатика» для студентов композиторского факультета Московской консерватории был введен с 2009 г. и рассчитан на два семестра первого года обучения по программе специалитета. До 2009 г. существовал только общий лекционный курс по музыкальной информатике. См. также: (Ананьев А., 2009).
- $^2$  Digital Audio Workstation (англ.), далее DAW.
- <sup>3</sup> Сейчас наблюдается тенденция к «универсализации» музыкальных программ и дополнению одних программ функциями других. Например, программа Dorico, позиционирующаяся компанией-разработчиком и являющаяся в первую очередь нотным редактором (англ. scorewriter), помимо своего «основного предназначения» включает в себя Piano roll - визуальное графическое меню, предназначенное для редактирования MIDI-информации, и являющееся в основном составным компонентом цифровой звуковой рабочей станции (англ. DAW). См. об этом: (Гофициальный канал Dorico на видеохостинге Youtube] Использование функции «Piano roll» в Dorico. URL: https://www. youtube.com/watch?v=jk4AbE0bVXU обращения: 31.03.2019)).
- <sup>4</sup> Например, программы видеоредакторы (Sony Vegas, Adobe Premiere и др.), которые наряду с аудиоредакторами и DAW исполь-

- зуются для создания аудиовизуальной мультимедиа-композиции (см. примеры 3.3., 3.4. в приложении к статье). Также стоит упомянуть программы графические редакторы (например, Adobe Photoshop), в которых иногда «доводятся» партитуры со сложной графикой, набранные в программах нотных редакторов (см. примеры 1.1, 1.2. в приложении к статье).
- <sup>5</sup> Дипломной работой студентов-композиторов Московской консерватории является сочинение (партитура) для симфонического оркестра, а также, как правило, ряд камерных сочинений (Кобляков А., 2016).
- <sup>6</sup> См. пункт 11 перечня информационных технологий, используемых для образовательного процесса по дисциплине учебных программ «Полифония», «Музыкальная форма», «Гармония», «Инструментовка» для студентов-композиторов Московской консерватории, 2016/17 г. в котором указаны программы нотного набора *Finale* и *Sibelius* (Воронцов Ю., 2016, с. 28; Бобылев Л., 2016, с. 33; Кобляков А., 2016, с. 7–8).
- <sup>7</sup> Одной из профессиональных задач, которую должен решать выпускник, освоивший программу специалитета по специальности композиция — 53.05.06, является «иллюстрирование собственных произведений (на фортепиано или другом инструменте или с использованием музыкально-компьютерных технологий»

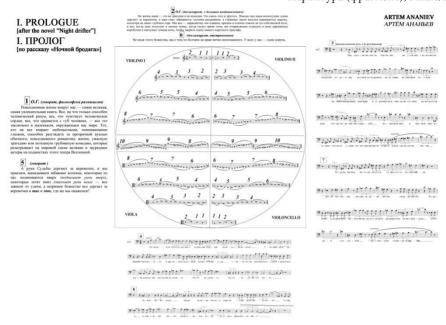
(разрядка моя. – A.A.) (Кобляков A., 2016, с. 7–8).

- <sup>8</sup> Большинство процессов, которые трудоемки и занимают большое количество времени, автоматизированы в компьютерных программах, например, набор акколад, транспонирование инструментов, изготовление партий и т.д.
- <sup>9</sup> На этот аспект применения цифровых технологий обращает внимание в статье композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории Г.Г. Белов: «...владение современными компьютерными технологиями заметно интенсифицирует процесс создания творцом музыкального произведения в его нотном (или только звуковом) окончательном варианте...» (2017, с. 228–229).
- <sup>10</sup> Последние несколько лет студенты примерно в равной мере пользуются, как *MAC* так и *PC*. И было бы совсем неверно заставлять их работать на какой-то одной платформе. Подобно тому, как пианистов не учат играть только на рояле *Stainway* или *Yamaha*, или скрипача только на скрипке производства *Guarneri* или *Amati*. То же самое относится и к периферийным музыкальным устройствам: аудиоинтерфейсам, MIDI-клавиатурам, аудиорекордерам и т.д.
- <sup>11</sup> Так как профессиональные музыкальные компьютерные программы постоянно совершенствуются и обновляются разработчиками.
- $^{12}$  Из программ секвенсоров и DAW чаще всего в учебной практике используются Cubase, Logic, реже FL studio, Ableton, Cakewolk, еще реже Pro Tools, Reaper, Waveform (см. также: Сравнительная таблица цифровых звуковых ра-

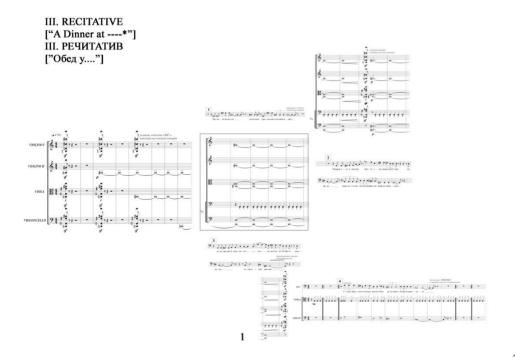
- бочих станций. URL: https://en.wikipedia. org/wiki/Comparison\_of\_digital\_audio\_editors#Digital\_Audio\_Workstations (дата обращения: 31.03.2019)).
- <sup>13</sup> В основном из нотных редакторов мы используем: Finale, Sibelius (из проприетарных), MuseScore (из свободных), но с недавних пор становится популярным также Dorico с «приятной», как уже отмечалось, возможностью редактирования МІDІ-информации в Piano roll (см. также: Сравнительная таблица нотных редакторов. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\_of\_scorewriters (дата обращения: 31.03.2019)).
- $^{14}$  В большинстве DAW существуют «встроенные» нотные редакторы с минимумом функциональных возможностей.
- $^{15}$  Среди нотных редакторов для портативных устройств, используемых при обучении Notion и NotateMe, а из портативных DAW, которые иногда именуются Mobile Audio Workstation (MAW) безусловный лидер GarageBand, в меньшей степени Cubasis.
- <sup>16</sup> От англ. cloud soft, но подробно им не занимаемся, так как для профессиональной работы он еще требует существенного совершенствования. Но возможно, что скоро это программное обеспечение приобретет широкое применение, как в недавнем времени это произошло с программами-приложениями для мобильных устройств.
- $^{17}$  Чаще всего при помощи аудиоплагинов (англ. plug-in): для PC VST-инструменты, для Mac Audio Unit, подключаемые к DAW или собственные банки звуков программы-секвенсора (DAW).

### приложение

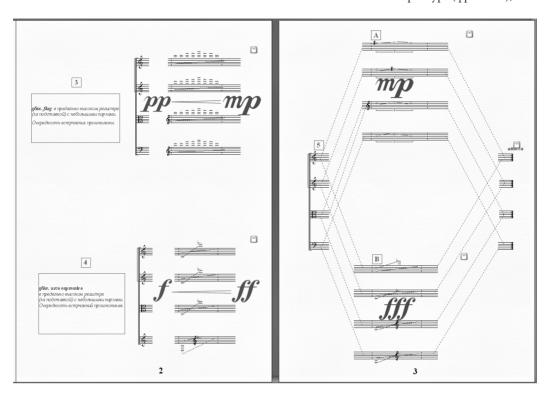
Пример 1.1. А. Ананьев, «Пролог» из камерной монооперы «Квадратура круга» по мотивам рассказов О. Генри Партитура (фрагмент), Finale/Photoshop



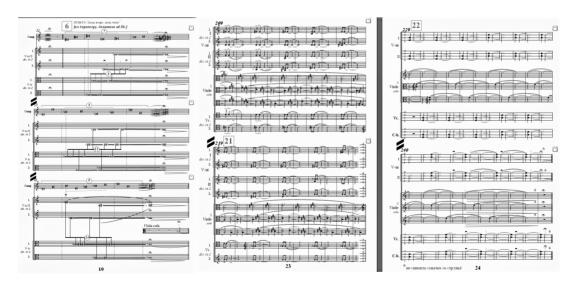
Пример 1.2. А. Ананьев, «Речитатив» из камерной монооперы «Квадратура круга» Партитура (фрагмент), Finale/Photoshop



Пример 1.3. А. Ананьев, «Интермендия» из камерной монооперы «Квадратура круга» Партитура (фрагмент), Finale



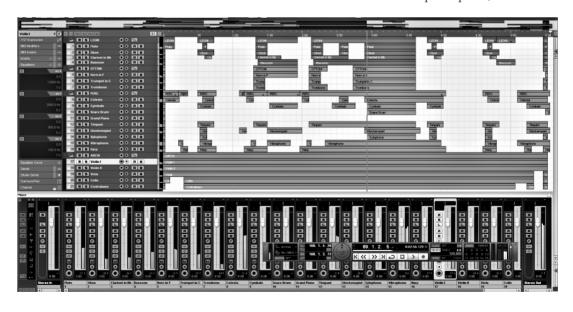
Пример 2.1. А. Ананьев «ἐπιτάφιον» для струнного оркестра и колоколов, Партитура (фрагменты), Finale



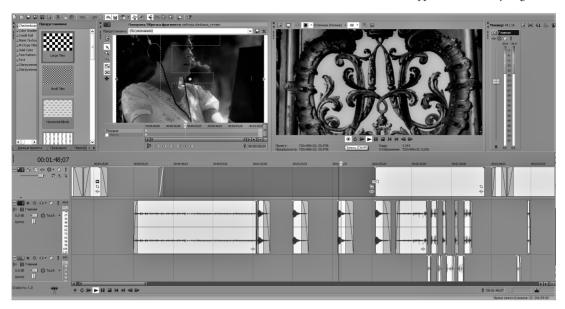
Пример 3.1. А. Ананьев, «Вальс» из сказки-балета «Волшебный кувшин» Партитура (фрагмент), Finale



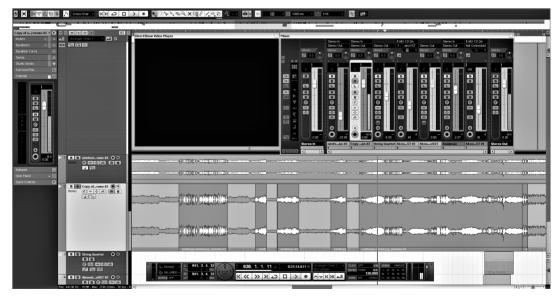
Пример 3.2. А. Ананьев , «Вальс» из сказки-балета «Волшебный кувшин» МІDІ-аранжировка, *DAW Cubase* 



Пример 3.3. А. Ананьев «Vertov-soundtrack» Монтаж видео фрагментов, Sony Vegas Pro



 $\Pi$ ример 3.4. А. Ананьев «Vertov-soundtrack» Монтаж аудио (tape music) фрагментов, *Cubase* 



Пример 4.1. А.Ананьев «...Дождь/причал...» из цикла «Пейзажи природы» для гитары соло,

партитура для записи фонограммы (6 аудиодорожек), Finale



Пример 4.2. А. Ананьев «...Дождь/причал» из цикла «Пейзажи природы» монтажа (сведения) фонограммы, *Cubase* 



#### ЛИТЕРАТУРА

Ананьев А.Н. Музыкальная информатика (специальный курс нотного набора и МІDІ-технологии): Примерная (рабочая программа) дисциплины для композиторских отделений консерваторий (музыкальных вузов). М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2009. 38 с.

Ананьев А.Н. Музыкальная информатика: История, теория, практика: Вводный курс лекций дисциплины «Музыкальная информатика» для студентов композиторского факультета: Электронное учеб.-метод. пособие, лекции. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2010. 84 с.

Белов Г.Г. Обращение к компьютерным технологиям в музыке: неизбежный фактор времени — размышления композитора // Музыкально-компьютерные технологии. Вып. 2: Проблемы музыкального образования и воспитания с применением электронного музыкального инструментария: Сб. ст. / сост. И.Б. Горбунова, Е.Н. Бажукова. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. С. 228–232.

Бобылев Л.Б. Рабочая программа дисциплины «Полифония», уровень высшего образования специалитет, специальность 53.05.06 Композиция. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2016. 35 с.

Воронцов Ю.В. Рабочая программа дисциплины «Музыкальная форма», уровень высшего образования специалитет, специальность 53.05.06 Композиция. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2016. 30 с.

Кобляков А.А., Чайковский А.В., Кикта В.Г. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (программа специалитета), специальность 53.05.06, композиция. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2016. 39 с.

### REFERENCES

Anan'ev, A.N. (2009), Muzykal'naya informatika (spetsial'nyi kurs notnogo nabora i MIDI-tekhnologii): Primernaya (rabochaya programma) distsipliny dlya kompozitorskikh otdelenii konservatorii (muzykal'nykh vuzov) [Music Informatics (a special course in musical notation and MIDI technology): (working approximate program) discipline for the composing departments of conservatories (music universities)], MGK im. P.I. Chaikovskogo, Moscow, 38 (in Russ.)

A.N. (2010),Muzykal'naya Anan'ev, informatika: Istoriya, teoriya, praktika: Vvodnyi kurs lektsii distsipliny "Muzykal'naya informatika" dlya studentov kompozitorskogo fakul'teta [Music Informatics: theory, and practice: Introductory course of lectures of the discipline "Music Informatics" for students of the faculty of composition], MGK im. P.I. Chaikovskogo, Moscow, 84 p. (in Russ.)

Belov, G.G. (2017), "Turning to computer technology in music: an unavoidable time factor - composer's reflections", Muzykal'nokomp'yuternye tekhnologii. Vyp. 2: Problemy muzykal'nogo obrazovaniya i vospitaniya s primeneniem elektronnogo muzykal'nogo instrumentariya [Music and computer technologies. Vol. 2: Problems of music education and upbringing with the use of electronic musical instruments], I.B. Gorbunova, E.N. Bazhukova, Izdatel'stvo RGPU im. A.I. Gertsena, Saint Petersburg, pp. 228-232. (in Russ.)

Bobylev, L.B. (2016), Rabochaya programma distsipliny «Polifoniya», uroven' vysshego obrazovaniya spetsialitet, spetsial'nost' 53.05.06 Kompozitsiya [Working program of the discipline "Polyphony", higher education specialty, specialty 53.05.06 Composition], MGK im. P.I. Chaikovskogo, Moscow, 35 p. (in Russ.)

Koblyakov, A.A., Chaikovskii, A.V., Kikta, V.G. (2016), Osnovnaya professional'naya obrazovatel 'naya programma vysshego (programma obrazovaniya spetsialiteta), spetsial'nost' 53.05.06, kompozitsiya professional educational program of higher education (specialty program), specialty 53.05.06, composition], MGK im. P.I. Chaikovskogo, Moscow, 39 p. (in Russ.)

Vorontsov, Yu.V. (2016), Rabochaya programma distsipliny «Muzykal'naya forma», uroven' vysshego obrazovaniya spetsialitet,

spetsial'nost' 53.05.06 Kompozitsiya [Working program of the discipline "Musical form", higher education specialty, specialty 53.05.06 Composition], MGK im. P.I. Chaikovskogo, Moscow, 30 p. (in Russ.)

### Сведения об авторе

Ананьев Артем Николаевич, композитор, доцент кафедры сочинения (композиции) Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского

E-mail: ananievcomposer@gmail.com

#### Author information

Artem N. Ananiev, Composer, associate professor of the Composition Department at the P.I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory

E-mail: ananievcomposer@gmail.com

Поступила в редакцию 15.03.2019 После доработки 25.01.2020 Принята к публикации 01.05.2020 Received 15.03.2019 Revised 25.01.2020 Accepted for publication 01.05.2020