Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова Лаборатория музыкальной семантики

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЕМ

Учебное пособие для начинающих пианистов

УДК 78.072.2-2 ББК 85.2

Ш 17

Шаймухаметова Л.Н., Царёва Е.Ю. Играем вместе с учителем: учебное пособие для начинающих пианистов. — Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ им. Загира Исмагилова, 2013. — 47 с., нот.

Под общей редакцией профессора Шаймухаметовой Л.Н.

Технический редактор Данилова Я.Ю.

Учебное пособие содержит методические разработки интонационных этюдов, направленных на формирование у учащихся семантических представлений и освоения элементарных навыков анализа смысловых структур музыкального текста.

Предназначено для совместной работы с учителем на уроках в младших классах ДМШ и ДШИ.

[©] Лаборатория музыкальной семантики УГАИ им. Загира Исмагилова, 2013

[©] Шаймухаметова Л.Н., Царёва Е.Ю., 2013

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ УЧИТЕЛЮ

Фортепиано В ДМШ _ ведущий инструмент. Ему отводится главенствующая роль не только как специальному инструменту, но и как инструменту дополнительному – включённому в систему обязательной подготовки исполнителей различных специальностей. Известно, что не меньшую роль играет его применение в предметах теоретического цикла. Музыкальный через фортепиано также процессе обучения язык осваивается В преобразованию текста (аранжировке), и в обучении композиции. Иначе говоря, роль фортепиано в воспитании креативного мышления универсальна, она не ограничивается специальными задачами изучения репертуара и приобретением узкопрофессиональных навыков исполнительского мастерства.

Актуальность создания учебного пособия под названием «Играем вместе с учителем» обусловлена необходимостью формирования творческого подхода ученика к авторскому тексту, осмысления его не только с грамматической, но и с содержательной стороны на самом раннем этапе обучения. Слова «игра», «играем» понимаются здесь и в прямом, и в переносном смысле. Прежде всего, это игра на фортепиано в нетрадиционной форме ансамблевого музицирования: развёртывание двухручных пьес совместно с учителем в 4 руки путём преобразования текста в смысловую партитуру, то есть аранжировки авторского (первоначального) текста без записи, в устной форме. Эта технология разработана Лабораторией музыкальной семантики Уфимской государственной академии искусств под руководством доктора искусствоведения, профессора Шаймухаметовой Л.Н., благодаря семантического технике анализа, позволяющего обнаруживать в тексте особые структуры смысловые музыкального текста. Они, получив название ключевых интонаций, служат в пособии основанием для создания исполнительского сценария и разработки ролевых игр.

Ролевая игра является универсальной и результативной креативного обучения. В предлагаемом пособии она представлена в особой форме, близкой природе музыки и исполнительским традициям музыкального и театрального искусства – в форме интонационного эттюда, который помогает конкретизировать смысловые задачи, закладывает элементарные навыки анализа последующей грамотной художественной текста его артикуляции. Интонационный этюд предполагает развёртывание смысловых структур пьесы в диалоги и ансамблевую партитуру с участием учителя и ученика на двух, либо на одном фортепиано в 4 руки.

В условиях ролевых игр учащиеся знакомятся с *ключевыми интонациями* — самыми главными интонационными оборотами, которые часто встречаются в произведении и характеризуют героев, персонажей или предметный мир. Благодаря закреплённым значениям, ключевые интонации легко узнаются во многих текстах¹.

_

¹ См. об этом подробно в списке рекомендуемой литературы в конце пособия: [2; 3; 17; 18].

Часто пьеса содержит две или несколько ключевых интонаций. В этом случае возникает *музыкальный диалог* или большая *сцена* с участием разных *действующих лиц*, где каждый герой имеет свои индивидуальные реплики.

С помощью ролевых игр в сознании учащихся формируются семантические представления на основе восприятия типичных оборотов речевого, пластического, сигнального происхождения, а также вырабатываются навыки артикуляции, аранжировки, импровизации, ансамблевого музицирования, чтения с листа. В ролевых играх исполнитель одновременно с разучиванием нотного текста постигает особенности смысловой организации музыкального текста, учится составлению исполнительского сценария.

Обучение навыкам творческого преобразования первичного авторского текста в форме интонационного этюда лучше начинать с привлечения репертуара, специально подобранного для этой цели. В пособии будут предложены примеры такого рода заданий на материале музыки различных жанров и стилей. Это старинные уртексты эпохи барокко, несложные пьесы для бытового музицирования, фольклорные композиции с сюжетным развитием.

Пособие состоит из трёх разделов: Раздел 1. Герой, персонаж и ключевые интонации музыкального текста; Раздел 2. Герой и автор в музыкальном тексте; Раздел 3. Музыкальные диалоги.

Задания первого раздела направлены на формирование представлений о смысловых структурах музыкального текста и основных категориях поэтики и практической семантики. Связь героя с ключевыми интонациями произведения позволяет рассматривать его как структуру текста с содержательными значениями. Ученик постигает смысловую организацию произведения в музицирующей форме, наблюдая за героем в различных ситуациях, сюжетных действиях и выступая от его имени. Он учится определять количество героев в музыкальном тексте, их отношения с окружающим миром, природой и другими участниками действия. Ученик также отвечает на вопросы: где находится герой, что он делает, какое у него настроение, что происходит в сюжете. исполнитель осваивает навыки Начинающий грамотной выразительной артикуляции на интонационно-образной основе, произнося текст от имени конкретного героя или персонажа. Выразительная артикуляция в условиях ролевых игр оказывается мотивированной содержательными структурами текста, что помогает и в традиционных условиях работы по освоению репертуара.

Во втором разделе даются примеры на полиструктурную смысловую организацию композиторского текста, когда, к примеру, в клавирном тексте встречаются полижанровость или признаки «неклавирного» текста (quasi-оркестровой партитуры), введены цитаты, «прямая речь» героя, параллельные сюжетные действия. Парадоксально «устроены», к примеру, исполнительские сценарии «песен, которые никто не поёт», или «танца, который не танцуют, а играют в оркестре», различные диалоги с участием двух героев (Кот и Мыши; Карабас-Барабас и Куклы; Осёл и Кукушка и т.д.).

Часто пьесы дают повод для развёртывания сценариев, в котором герои выполняют параллельные действия: «Кузнец бьёт молотом по наковальне» (основное действие) и одновременно «напевает песенку» («прямая речь»).

Главный герой пьесы Трубач (его «прямая речь» — сигнал фанфары) «солирует в «оркестре», одновременно «оркестр играет сопровождение к польке». Оба веселят танцующий народ. И вся эта полифония музыкальных, внемузыкальных и иных — предметных смыслов обнаруживается в текстах форменианных произведений. Фортепиано как инструмент, используемый в ансамблевом музицировании, даёт более широкие возможности для развёртывания текстов в смысловые партитуры, чем пьеса, предназначенная для двухручного исполнения.

В издании делается акцент на возможности создания *вторичного*, *исполнительского* текста путём преобразования первоначального содержания, задуманного композитором. Во многих случаях такие преобразования приводят к созданию текста с новым содержанием — то есть к *аранжировке*.

В третьем разделе предлагаются разработки ролевых игр, построенные на развёрнутых высказываниях или изображениях героев. В результате такой деятельности формируются представления о различных формах диалога. Общение действующих лиц показано в разных ситуациях и обстоятельствах (к примеру, Осёл и Кукушка спорят и участвуют в «певческом конкурсе»; Собачка и её Хозяин на прогулке обсуждают важное событие — появление уличной кошки). Часто встречаются пластический диалог — изображение танца с участием двух героев; сцены музицирования (диалоги певца и музыкального инструмента, двух инструментов, солиста и ансамбля) и другие.

Все интонационные этюды снабжены методическими комментариями: анализом ключевых интонаций первоначального текста, а также разработкой вторичных текстов – исполнительских сценариев, где одни и те же герои могут участвовать в разных действиях и событиях. В анализе первоначального (композиторского) текста содержатся указания на присутствие в тексте тех или иных действующих лиц и распределение ролей между исполнителями.

К каждому интонационному этюду разработаны «Вопросы и задания», направленные на анализ музыкального содержания авторского произведения и его ключевых интонаций, определяется связь семантических фигур с главными героями произведения и их действиями.

В конце пособия расположена «Памятка учителю» — словарь основных терминов музыкальной поэтики и семантики, которые постоянно используются в практической работе.

Методические разработки ролевых игр в других произведениях могут применяться педагогами на основе предложенной технологии аналогично.

Итак, в ролевых играх учащиеся осваивают музыкальную речь и приобретают необходимые исполнительские навыки, решая художественные задачи в активной музицирующей форме.

Разработки ролевых игр методического пособия рассчитаны на совместную творческую работу учителя с начинающими пианистами в классе специального и общего фортепиано. Оно также может быть использовано в предметах «Фортепианный ансамбль», «Аранжировка», «Импровизация», «Музицирование» и «Композиция», — везде, где есть место творчеству.

Раздел 1. Герой, персонаж и ключевые интонации музыкального текста

Музыкальное произведение так же, как и стихотворение, повесть или рассказ, имеет своё содержание, которое придумал и записал нотными знаками композитор. Оно раскрывается через главных участников событий. Их называют героями или персонажами.

Герой часто обозначается в названии пьесы, которое указывает на человека или сказочное существо как главных действующих лиц (например, «Клоун», «Воробей», «Ёжик», «Лошадка»). В заголовке может быть обозначено место, где с героями происходят различные события («В лесу», «В деревне», «У ручья» и т.п.).

Обычно герой не имеет собственного имени, но автор сообщает о нём какие-то важные сведения: изображает его внешний вид или особенности поведения, движений (ёж – колючий, белки – прыгают, утка ходит вперевалку, бабочки порхают). Иногда герои узнаются в музыкальной пьесе через характерные звуки, которые они умеют издавать (собачка тявкает, лягушки квакают, воробей чирикает).

Персонаж – это герой, созданный воображением писателя – автора сказки, рассказа, повести, либо драматурга – автора театральной пьесы или кинофильма. Вспомним популярных персонажей из любимых сказок и мультфильмов: Колобка, Буратино, Дюймовочку, Чебурашку, Красную Шапочку, Микки Мауса и т.д.

Композиторы вводят знакомых и любимых персонажей в свои композиции, рассказывают о них новые увлекательные истории. Пианисту, исполняющему авторскую пьесу, приходится быть и актёром, и режиссёромпостановщиком «музыкального спектакля». Иначе говоря, — он должен уметь донести содержание музыки до слушателя.

Ключевые интонации – признаки главного героя и персонажа

Первый раздел посвящён ролевым играм, которые будут исполняться на фортепиано в ансамблевой форме вместе с учителем. Чтобы составить необходимо исполнительский сценарий пьесы, научиться узнавать музыкальном тексте героев и персонажей и определять их признаки. Признаками присутствия в музыкальном тексте героев и персонажей являются главные интонационные обороты, которые часто повторяются в тексте. Они называются ключевыми интонациями и передают основное содержание произведения. С их помощью можно научиться отвечать на важные вопросы о содержании пьесы: кто является главным героем, какой герой участвует в музыкальной пьесе, что он делает, где находится, сколько героев представлено в пьесе, какое у них настроение.

Интонационный этюд № 1 «Клоун-акробат»

У главного героя пьесы, написанной композитором В. Стояновым, можно заметить две ключевые интонации: «прыжок» (такты 1–3; 5 –7) и «кувырок» (такты 4; 8). Эти сложные трюки исполняет на арене цирка Клоун-акробат.

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в нотном тексте верхней строчки пьесы (пример № 1) ключевые интонации («прыжок» и «кувырок»), благодаря которым мы узнаём главного героя Клоуна-акробата.
- 2. Найдите и покажите в тексте пьесы аккомпанемент партию учителя.
- 3. Исполните пьесу в ролевой игре совместно с учителем. Ученик распределит материал верхней строки между двумя руками² и сыграет роль Клоуна-акробата, учитель аккомпанемент на нижней строке.

Интонационный этюд № 2 «Ёжик»

Главный герой пьесы Д. Кабалевского – Ёжик. Он колючий, поэтому его характеризует ключевая интонация секунды. Она чаще других появляется в тексте пьесы. Другая важная ключевая интонация – «фигура притопа». Её ритм также много раз звучит в пьесе (такты 2; 4; 8; 12). Помимо этого, в пьесе есть «скрытая» в нотах «фигура шага». Весело шагающий вприпрыжку по дороге ёжик часто встречается в народных сказках и мультфильмах. Поскольку в пьесе несколько ключевых интонаций, на их основе можно разработать несколько разных исполнительских сценариев.

 $^{^{2}}$ В роли Клоуна ноты со штилями вверх исполняются левой рукой, со штилями вниз — правой рукой.

7

Пример № 2

Д. Кабалевский. «Ёжик»

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы (пример № 2) ключевую интонацию колючего Ёжика. Она записана на разных строках нотного текста.
- 2. Найдите и покажите в тексте «фигуру притопа».
- 3. Исполните пьесу вдвоём с учителем в двух разных исполнительских сценариях.

Исполнительский сценарий «Ёжик танцует»

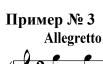
Сыграйте интонационный этюд совместно с учителем. Ученик в роли Ёжика озвучит «фигуру притопа» октавой выше («Ёжик танцует») в тактах 2; 4; 8; 12 во время исполнения всей пьесы учителем.

Исполнительский сценарий «Ёжик шагает»

Ученик в роли Ёжика исполнит ритм непрерывного шага героя (октавой выше) одновременно с исполнением основного текста пьесы учителем. Ритм шага не виден в нотной записи, но он хорошо ощущается в метре пьесы. Его можно озвучить непрерывно повторяющимся ритмическим сопровождением — остинато четвертных длительностей.

Интонационный этюд № 3 «Воробей»

У главного героя пьесы «Воробей» композитора А. Руббаха есть несколько ключевых интонаций. Все они связаны с основными действиями героя: он *прыгает* и одновременно звонко *чирикает*. Обратите внимание, что в конце пьесы происходит ещё одно важное событие: Воробей *вспорхнул* и *улетел*.

А. Руббах. «Воробей»

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите (пример № 3) ту часть текста, в которой обозначено важное событие («Воробей вспорхнул и улетел»).
- 2. Найдите и покажите в пьесе часто повторяющуюся танцевальную «фигуру притопа». Объясните, почему композитор её использовал.
- 3. Исполните интонационный этюд в ролевой игре по предложенным ниже сценариям.

Исполнительский сценарий «Воробей прыгает и чирикает»

Исполните в роли Воробья ритмическое остинато четвертей на основе созвучия fis-g в верхнем регистре фортепиано³. Так вы сможете изобразить два разных действия: «Воробей прыгает» и «Воробей чирикает». Одновременно учитель сыграет основной текст пьесы.

Исполнительский сценарий «Танцующий Воробей»

Исполните роль Воробья, повторяя созвучие секунды в виде ритмической «фигуры притопа». Одновременно учитель сыграет основной текст пьесы.

Интонационный этюд № 4 «Весёлая лошадка»

Главный герой пьесы – маленькая лошадка. Она живёт в зоопарке и катает детей. На шее у лошадки висит красивый колокольчик-бубенчик. Он весело звенит, когда лошадка бежит по кругу.

_

 $^{^{3}}$ Если ученик затрудняется в исполнении форшлага, то его можно заменить секундовым кластером fis-g

В этой пьесе также есть несколько ключевых интонаций. Ритм быстрого «шага-бега» (расположен на нижней строке текста) и «звон бубенчиков» (пример a) обозначают два разных события: «лошадка бегает по кругу» и «бубенчики звенят». Если объединить несколько звуков мелодии в созвучие (трихорд), то получится ещё одна ключевая интонация — «звон колокольчиков» (пример δ). Остинатный ритм нижней строки одновременно показывает цоканье копыт лошадки. Так ключевые интонации передают через текст пьесы внешний облик персонажа и все основные его действия.

Ключевые интонации пьесы

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы (пример № 4) ключевые интонации «звона бубенчиков», записанные автором от разных звуков.
- 2. Найдите и покажите в тексте пьесы быстрый «шаг-бег» лошадки.
- 3. Исполните интонационный этюд на основе предложенного ниже сценария с использованием разных ключевых интонаций пьесы.

Исполнительский сценарий «Лошадка бегает по кругу...»

Вариант 1. Учитель играет пьесу в авторском оригинале. Ученик, исполняющий роль Лошадки, сопровождает пьесу от начала до конца «звоном бубенчиков» (пример а) октавой выше).

Вариант 2 .Учитель играет пьесу в авторском оригинале с учеником, сопровождающим её от начала до конца «звоном колокольчиков» (пример δ) октавой выше).

Интонационный этюд № 5 «Марш с колокольчиками»

В пьесе И. Штрауса (пример № 5) показаны звуки весёлого карнавального шествия. Ключевыми интонациями пьесы являются «ритм шага» и «звон колокольчиков», которыми часто пользовались во время народных праздников, карнавалов и на торжественных церемониях.

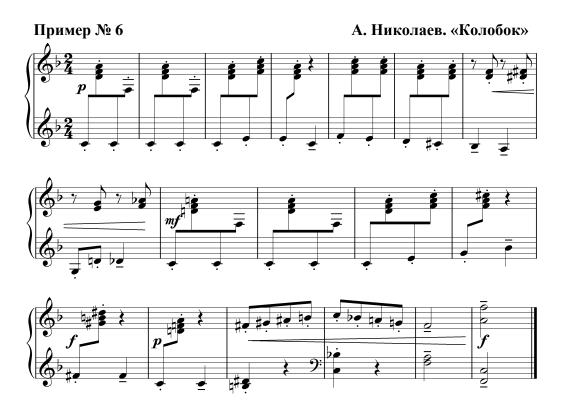

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы (пример № 5) ключевые интонации колокольчиков, которые представлены в пьесе в сочетании с ритмом карнавального «шага-шествия».
- 2. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. Колокольчики в ритме «шага-шествия» (отмечено в тексте скобками) сыграет ученик, распределив материал между левой и правой руками. Учитель в это же время озвучит остальной текст пьесы.

Интонационный этюд № 6 «Колобок»

Главное действующее лицо пьесы композитора А. Николаева – Колобок. Это – известный *персонаж* любимой сказки. В пьесе несколько ключевых интонаций. Они обозначают настроение персонажа и все основные действия, которые он выполняет.

Колобок был очень рад, что ушёл от бабушки и дедушки. Его весёлое настроение передаётся танцевальной «фигурой притопа» (такты 4; 8; 12 – 14).

Главное действие персонажа может быть обозначено словами: «катится, катится Колобок...» Ближе к окончанию пьесы (последние 4 такта) обнаруживается новое событие: «Колобок быстро покатился и скрылся из виду».

Вопросы и задания

1. Найдите и покажите в тексте (пример № 6) ключевую интонацию «фигуры притопа».

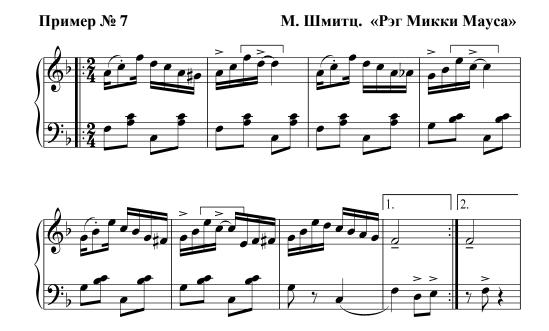
- 2. Найдите в тексте эпизоды, обозначающие разные действия персонажа: «катится, катится Колобок...» и «Колобок быстро покатился и скрылся из виду».
- 3. Исполните интонационный этюд в соответствии с обозначенным сценарием.

Сколько героев в музыкальном произведении?

В музыкальном произведении может быть два, три и больше героев и персонажей. Если в пьесе есть события, а герои совершают какие-то поступки, то их называют «действующими лицами» — от слова «действие», которое выполняют герой или персонаж. Герои и персонажи участвуют в самых разных действиях: они разговаривают, ссорятся, мирятся, играют, переживают друг за друга и оценивают свои и чужие поступки. Герои и их действия представлены в тексте ключевыми интонациями, которые «произносятся» в исполнительском тексте в разных сюжетах.

Интонационный этюд № 7 «Микки Маус и Кот»

Известный персонаж популярной серии мультфильмов Микки Маус появился в пьесе композитора М. Шмитца (пример № 7). В нашем исполнительском сценарии он решил пошалить с Котом. В композиторском тексте обнаруживаются две ключевые интонации: «фигура бега» весёлого мышонка (верхняя строка) и «фигура шага» кота (нижняя строка).

13

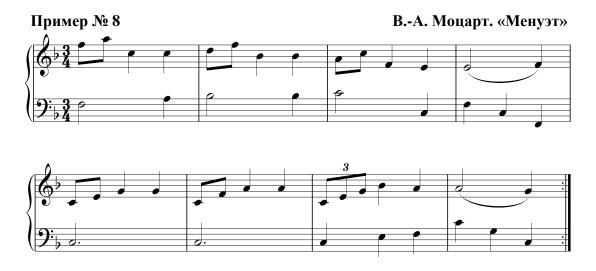
⁴ Выразительное произнесение интонаций в музыкальном тексте называется *артикуляцией*. Записывается артикуляция в нотном тексте при помощи *знаков артикуляции* (легато, стаккато, акценты и т.п.)

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы (пример № 7) «фигуру бега» проказника Микки Мауса.
- 2. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы (пример № 7) «фигуру шага» ленивого Кота.
- 3. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. Ученик сыграет «шаги Кота» (нижняя строка) двумя руками по тексту. Учитель озвучит «фигуру бега» Микки Мауса, распределив материал верхней строки между двумя руками: Микки Маус бегает, прыгает, суетится. Синкопы (в тактах 2;4;6) маркируются путём их переноса на октаву вверх⁵.

Интонационный этюд № 8 «Танцуем менуэт»

В фортепианной пьесе В.-А. Моцарта (пример № 8) – два главных героя: изящная Дама и галантный Кавалер. Они танцуют менуэт. Этот придворный танец был очень популярен в XVIII веке.

Ключевые интонации менуэта

- а) шаг Кавалера с приседанием (нижняя строка, такты 1-3);
- б) реверанс Кавалера (нижняя строка, т.4; т.8;)
- в) приседания Дамы (верхняя строка, такты 1-3);
- *г*) «парный реверанс» (т. 4; т. 8), который состоит из поклонов Дамы (верхняя строка) и Кавалера (нижняя строка). Дамы и Кавалеры приветствуют друг друга.

Вопросы и задания

- Найдите в нотном тексте (пример № 8) главных героев пьесы Кавалера и Даму.
- 2. Найдите и покажите в нотном примере «парный реверанс» Дамы и Кавалера.
- 3. Распределите роли и исполните интонационный этюд совместно с учителем.
- 4. При повторном проигрывании поменяйтесь ролями.

_

⁵ При повторном проигрывании учитель и ученик могут поменяться ролями: учитель – Кот, ученик – Микки Маус.

Интонационный этюд № 9 «Свирель и Волынка»

Главными героями фортепианных пьес могут быть музыканты, играющие на различных музыкальных инструментах. Мы познакомимся с ними в интонационных этюдах N = 9 - 14.

В следующей пьесе (пример № 9) изображена сцена музицирования с участием двух героев – деревенских музыкантов. Один из них играет на свирели, другой – на волынке. Музыканты сопровождают своей игрой весёлые уличные танцы, поэтому должны уметь играть пьесу в разных вариантах – повторяя текст по-разному.

Вопросы и задания

- 1. Найдите в нотном тексте пьесы (пример № 9) наигрыш свирели.
- 2. Найдите в нотном тексте пьесы остинатное сопровождение волынки.
- 3. Сыграйте интонационный этюд совместно с учителем в разных вариантах исполнительского сценария.

Исполнительский сценарий «Свирель и Волынка»

Ученик исполнит роль 1-го Музыканта, играющего на свирели (верхняя строка), одновременно с учителем, исполняющим роль 2-го Музыканта, играющего на волынке (нижняя строка).

Исполнительский сценарий «Две свирели»

Ученик исполнит роль Музыканта, играющего на свирели (такты 1-4), затем изобразит диалог двух свирелей. Для этого нужно разделить мелодию (такты 5-12) на реплики (между двумя руками) и сыграть каждую вторую реплику октавой выше. Например: такты 5-8-1-я свирель (левая рука); такты 9-12-2-я свирель (правая рука) октавой выше.

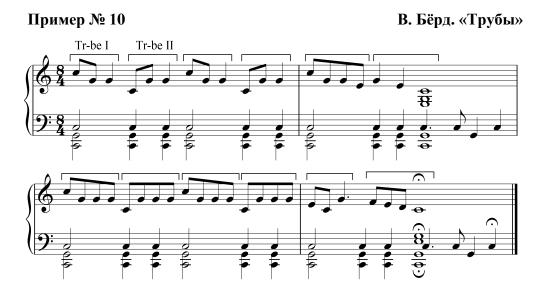
Учитель исполнит роль Музыканта, играющего на волынке, в нижнем регистре фортепиано.

Исполнительский сценарий «Играем на разных инструментах»

Сыграйте интонационный этюд на основе первого сценария «Свирель и Волынка», затем повторите пьесу в зеркальном отражении, поменявшись ролями 6 .

Интонационный этюд № 10 «Трубы»

Главные герои пьесы композитора В. Бёрда (пример № 10) — два музыканта, играющих на трубах. В их исполнении звучат сигнальные интонации, которые называются «фанфара». Этот сигнал играли трубы на рыцарских состязаниях и во время военных шествий. В пьесе Бёрда интонация «фанфары» является ключевой. Она звучит поочередно у 1-й и 2-й Трубы (верхняя строчка) по звукам до-мажорного трезвучия.

Вопросы и задания

- 1. На какой строке нотного примера (верхней или нижней) расположена сигнальная интонация фанфары?
- 2. Исполните интонационный этюд, разделив текст на реплики музыкантов, играющих на разных трубах (1-й Трубач и 2-й Трубач). Их озвучит ученик в разных октавах фортепиано (поочерёдно правой и левой руками)⁷. Учитель в это время исполнит аккомпанемент (нижняя строка нотного текста).

⁶ Приём зеркального отражения состоит в следующем: верхняя строка читается в скрипичном ключе, но исполняется в нижнем регистре, нижняя читается в басовом, но исполняется в верхнем регистре.

⁷ Реплики 1-го Трубача лучше играть правой рукой октавой выше.

Интонационный этюд № 11 «Удалые трубачи»

В следующей фортепианной пьесе (пример № 11) — четыре трубача. Фанфарные интонации здесь также являются ключевыми. Трубачи играют то по очереди, то одновременно.

Вопросы и задания

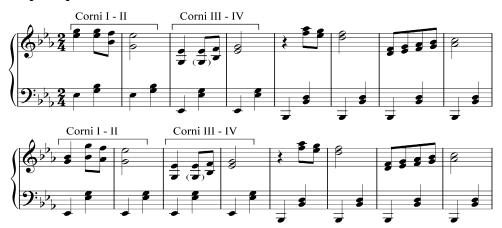
- 1. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы (пример № 11) реплики трубачей, играющих по очереди.
- 2. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы трубачей, играющих одновременно.
- 3. Найдите и покажите в нотном тексте, как распределяются дальше реплики героев.
- 4. Составьте динамический план исполнения пьесы и сыграйте интонационный этюд совместно с учителем в динамическом диалоге перекличке разных трубачей.

Интонационный этюд № 12 «Эхо в лесу»

На примере танцевальной пьесы Л. Бетховена мы познакомимся с ключевой интонацией роговых сигналов, которая звучит в оркестре у двух инструментов и называется «золотой ход валторн». Она состоит из последовательности интервалов «терция-квинта-секста». Этот устойчивый оборот композиторы часто применяли для изображения сцен охоты или создания сюжетов «Эхо в лесу».

Пример № 12

Л. Бетховен. «Экосез»

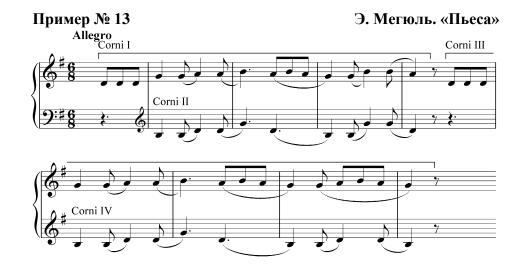

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в верхней строке пьесы (пример № 12) золотой ход валторн» в прямом (терция-квинта-секста) и обратном (секста-квинта-терция) 8 движении.
- 2. Исполните интонационный этюд совместно с учителем⁹. Ученик сыграет «золотой ход валторн» двумя руками в разной динамике в сюжете «Эхо в лесу»: 1-я, 2-я валторны «близко» (f); 3-я, 4-я валторны «далеко» (p). Учитель озвучит остальной текст пьесы.

Интонационный этюд № 13 «Охота»

Главными героями пьесы Э. Мегюля (пример № 13) являются четыре валторны, которые звучат по-разному: громко (на близком расстоянии) и тихо (далеко). У них несколько ключевых интонаций. Это знакомый нам «золотой ход валторн», а также две другие сигнальные интонации: «сигнал выдержанного тона» и «квартовый возглас».

⁸ Обратите внимание на то, что в тактах 9 – 10 композитор использует неполный «золотой ход» (без квинты).

⁹Желательно играть на двух фортепиано.

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в примере № 13 ключевые интонации валторны: а) «золотой ход валторн»; б) «сигнал выдержанного тона» (повторяющийся звук «ре»); в) квартовые возгласы («ре соль»).
- 2. Исполните интонационный этюд совместно с учителем¹⁰. Ученик сыграет первую реплику (такты 1-4) двумя руками в динамике форте («близко»), учитель эхо (такты 5-8) в динамике пиано («далеко»).
- 3. Придумайте свой вариант исполнения интонационного этюда с делением реплик по два такта («близко» форте, «далеко» пиано).

Композиторский текст и исполнительский сценарий. Явные и скрытые ключевые интонации в музыкальном тексте

Признаками героя в музыкальном тексте являются ключевые интонации. Они бывают *явные* и *скрытые*.

Явные ключевые интонации чётко прописаны в нотном тексте композитором. Автор придаёт им особое значение. Но в любом тексте есть и другие смысловые структуры, которые скрыты внутри рисунка музыкальной фактуры. Придать новое значение скрытым интонациям и сделать их явными в музыкальном тексте может только автор вторичного текста — исполнитель. Вторичный текст, созданный исполнителем на основе авторского текста, называется исполнительский сценарий. Он помогает перевести содержание пьесы из музыкального текста в живое звучание. Преобразование явных и скрытых ключевых интонаций с помощью динамики, темпа и артикуляции приводит к введению в текст новых героев, раскрытию другого содержания, отличающегося от того, которое создал композитор.

Интонационный этюд № 14 «Вальс мотыльков»

Главные герои пьесы (пример № 14) — два мотылька. Мы узнаём их по нотной записи, в которой отражены явные ключевые интонации. Мотыльки кружатся в танце: на это указывает вальсовый аккомпанемент. В то же время в нотном рисунке верхней строки мы видим и слышим, как они «порхают».

Скрытую ключевую интонацию можно назвать «интонацией мерцания» (верхняя строка, такты 1, 2 – звук «соль-диез»; такт 4 – звук «ре»)¹¹, если выделить по её смыслу, — то есть маркировать при помощи приёма регистровки¹². Перенесите звук соль-диез на октаву выше, и он превратится в явный, то есть получит новое значение. Например, в нашей композиции он обозначит появление Светлячка — нового героя пьесы.

-

 $^{^{10}}$ Желательно использовать при игре два фортепиано.

¹¹ Нумерация тактов обозначена относительно основного раздела пьесы.

¹² Регистровка – это перенос отдельного звука, мелодии, мотива, фразы или иной части музыкального текста в другой регистр.

Пример № 14

А. Флярковский. «Вальс мотыльков»

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в верхней строке текста двух главных героев пьесы -1-го Мотылька (такты 1, 3) и 2-го Мотылька (такты 2, 3).
- 2. Найдите и покажите в верхней строке нотное обозначение основных действий главных героев: «Мотыльки порхают». Какими ключевыми интонациями они записаны в тексте?
- 3. Найдите и покажите скрытую «интонацию мерцания» признак появления нового героя Светлячка.
- 4. На какой строке текста распложен вальсовый аккомпанемент? Подумайте, кто бы мог сыграть его в «Лесном оркестре»?
- 5. Сыграйте интонационный этюд совместно с учителем по предложенным ниже исполнительским сценариям. Придумайте новые сценарии с участием героев в других сюжетах.

Исполнительский сценарий «Два мотылька»

Два мотылька порхают на лесной лужайке. Их яркие разноцветные крылышки переливаются на солнце.

Действующие лица и исполнители

1-й Мотылёк – ученик играет левой рукой 1-й такт верхней строки текста.

2-й Мотылек — ученик играет правой рукой 2-й такт октавой выше. Такты 3-4 —левой рукой и правой рукой в том же порядке поочерёдно.

Учитель играет вальсовый аккомпанемент к пьесе.

Исполнительский сценарий «Мотыльки и Светлячок»

Наступила ночь. На небе появилась луна и озарила серебристым светом лесную поляну. Мотыльки продолжают кружиться в вальсе. К их танцу присоединяется Светлячок.

Действующие лица и исполнители

1-й и 2-й Мотыльки — ученик (играет левой рукой верхнюю строку текста с *регистровками* — переносами мотивов на октаву, как и в предыдущем случае).

Светлячок — ученик играет правой рукой «интонацию мерцания» (с переносами в разные октавы верхнего регистра фортепиано).

Учитель играет вальсовый аккомпанемент к пьесе.

Исполнительский сценарий «Лесной оркестр»

Ранним утром на поляне собрались лесные звери. Они решили создать музыкальный ансамбль. В репетиции приняли участие: Кузнечики (виолончели и контрабасы), Мотыльки (1-е и 2-е скрипки), Светлячок (соло на флейте).

Действующие лица и исполнители

Кузнечики (контрабасы) – ученик (левой рукой удвоенные в октаву басы в аккомпанементе). *Кузнечики* (виолончели) – ученик (правой рукой интервальные созвучия в аккомпанементе). *Мотыльки* (скрипки) – учитель (мелодия в тактах 1-2 в дублировке, ¹³ то есть в октавном удвоении).

Светлячок (соло флейты) – учитель (мелодия в тактах 3-4 октавой выше).

Интонационный этюд в предложенном сюжете может быть исполнен дважды. При повторе пьесы исполнители (ученик и учитель) делают «зеркальную перестановку» – меняются ролями, не пересаживаясь, и сохраняют расположение материала в своём регистре. Солистами, исполняющими мелодию, в результате такого преобразования оказываются «виолончель и контрабас» в нижнем регистре. Аккомпаниаторами – «флейта» (опорные тоны пьесы) и «скрипки» в верхнем фортепианном регистре.

Раздел 2. Герой и автор в музыкальном тексте

Кроме *героев* или *персонажей*, в тексте может присутствовать и *автор*, который рассказывает о событиях или наблюдает их со стороны. Автор показывает своё отношение к героям и к тому, что с ними происходит.

Развёрнутое высказывание героя от своего имени (от первого лица) называется *прямой речью героя*. Высказывание героя указывает на особенности его речи, поведения, отношения к другим участникам событий.

«Прямую речь» в интонационных этюдах 2-го раздела от лица героев или персонажей музыкальных произведений будет исполнять ученик, реплики «от автора» – учитель.

Герой в действии. «Прямая речь» героя

«Прямая речь» героя обычно включается в текст как развёрнутое высказывание или как часть его действий. Автор, наблюдающий за героем со стороны, и сам герой имеют в тексте различные признаки. Они обозначаются разными ключевыми интонациями.

-

¹³ Дублировка – удвоение звука, созвучия, мелодии или её части в октаву, терцию, сексту или иной интервал.

Интонационный этюд № 15 «Пони»

Пони Звездочка идёт, пони девочек везёт: «Не хочу, не пойду, никого не повезу!» Пони Звездочка идёт, пони девочек везёт...

Главный персонаж пьесы — маленькая лошадка пони по имени Звёздочка. Мы узнаём её по ключевой интонации «ритм шага». Пони катает девочек. На протяжении пьесы её настроение и поведение меняются. Упрямство пони показано через прямую речь: «Не хочу, не пойду, никого не повезу!» (такты 9 — 12).

Исполнительский сценарий

Исполнительский сценарий этой пьесы состоит из трёх частей.

1-я часть — «Пони весело шагает» (такты 1-8). В интонациях отчётливо слышен ритм шага. 2-я часть — «Пони упрямится» (такты 9-12). Движение замедляется, слышится упрямый

октавный возглас – «прямая речь» персонажа.

3-я часть — «Пони снова шагает» (такты 13-20 — ритм шага) и «постепенно скрывается из вида» (такты 17-20 — ослабление динамики).

Вопросы и задания

- 1. Найдите в нотном примере № 15 ключевую интонацию «ритм шага» пони.
- 2. Укажите в тексте «прямую речь» упрямой лошадки.
- 3. Исполните интонационный этюд в ролевой игре в ансамбле с учителем по предложенному выше сценарию.

Действующие лица и исполнители

Пони – «прямая речь» (такты 9-12) – ученик.

Автор – остальной текст пьесы – учитель.

«Прямая речь» персонажа выделяется активной звуковой артикуляцией. Во время исполнения реплики можно скандировать слова: «Не хо-чу, не пой-ду, ни-ко-го не по-ве-зу!».

Интонационный этюд № 16 «Курочка»

Главная героиня пьесы композитора Н. Любарского (пример № 16) – Курочка. Она вышла во двор, стала громко кудахтать и звать цыплят. За действиями курочки наблюдал другой герой пьесы – Автор.

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в нотном тексте пьесы (пример № 16) «прямую речь» Курочки (такты 7-14). Сыграйте её двумя руками. В каких тактах пьесы содержатся ключевые интонации: «ритм шага»; «фигура притопа»?
- 2. Изобразите шаги Курочки в пластической форме во время исполнения пьесы учителем.
- 3. Изобразите «фигуру притопа» хлопками, сопровождая звучание пьесы во время исполнения учителем.
- 4. Подумайте, как связано с содержанием пьесы частое использование композитором «фигуры притопа»: для создания весёлого настроения или для изображения главной героини пьесы Курочки?
- 5. Объясните, почему две одинаковые фразы в «прямой речи» Курочки обоз-

- начены в нотном тексте разной динамикой?
- 6. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. «Прямую речь» Курочки озвучит ученик, учитель сыграет остальной текст пьесы от лица Автора, наблюдающего за Курочкой.

Интонационный этюд № 17 Кузнец»

Главный герой пьесы — дядюшка по имени Лоренц. Он — кузнец. В пьесе герой показан в кузнице за работой. Кузнец бьёт молотом по наковальне. Ключевая интонация — «удары молота» — указывает на выполняемое героем основное действие. В тексте пьесы есть также «прямая речь» героя: в перерыве между работой дядюшка Лоренц напевает песенку.

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в нотном примере № 17 ключевую интонацию «ударов молота».
- 2. Найдите и покажите в нотном примере песенку Кузнеца его «прямую речь».
- 3. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. «Прямую речь» Кузнеца озвучит ученик двумя руками. Учитель сыграет остальной текст пьесы от лица Автора, наблюдающего за работой.
- 4. Поменяйтесь ролями и исполните интонационный этюд в другом составе: «прямая речь» Кузнеца учитель; остальная часть текста от лица Автора ученик.

Автор-рассказчик в композиторском тексте

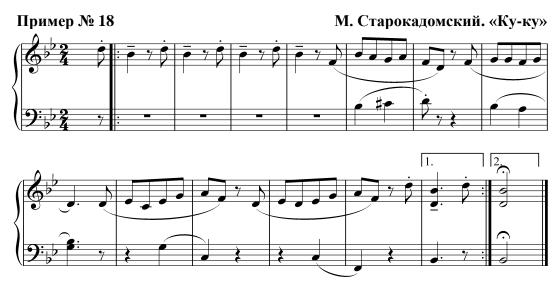
Автор может присутствовать в музыкальном тексте и быть одним из его героев. Мы узнаём автора также по ключевым интонациям. Обычно он не участвует в действии, а повествует о событиях, наблюдая их со стороны. Расска-

зывая о герое, Автор сочувствует ему, переживает вместе с ним происходящее.

Интонационный этюд № 18 «Кукушка»

В фортепианной пьесе (пример № 18) два персонажа — Кукушка и Девочка, которая рассказывает о происходящих событиях. Оба персонажа показаны через прямую речь, которая также есть и в стихотворении. Оно совпадает с содержанием музыкальной пьесы 14 . Обратите внимание: реплики в стихе построены на «прямой речи» участников действия:

- «**Ку-ку,ку-ку, ку- ку, ку-ку»** прямая речь Кукушки
- «**А я цветов нарвала** прямая речь Девочки
 - У речки на лугу...
 - Берёзка мне кивала,
 - Кукушка куковала:
- «Ky ку!» прямая речь Кукушки

Вопросы и задания

- 1. Найдите в разных частях текста (в начале и в конце примера № 18) «прямую речь» Кукушки.
- 2. Найдите и покажите в пьесе песенку Девочки её авторский рассказ о событии.
- 3. Подумайте, какая динамика (форте или пиано) понадобится исполнителю для озвучивания «прямой речи» Кукушки (такты 1 4), если Кукушка находится *далеко* от Девочки.
- 4. Выберите динамику для озвучивания «прямой речи» Кукушки, которая перелетела на другое дерево и находится совсем *близко* рядом с Девочкой.
- 5. Исполните интонационный этюд совместно с учителем в двух вариантах: 1) «Кукушка находится далеко» и 2) «Кукушка находится близко». Распределите роли между исполнителями по вашему желанию.

-

 $^{^{14}}$ «Прямая речь» Кукушки повторяется дважды: и в стихе, и в фортепианной пьесе.

Интонационный этюд № 19 «Про киску»

В фортепианной пьесе «Кискино горе» (пример № 19) два героя – маленькая Киска и Автор-рассказчик. Он сочувствует Киске, которая жалобно мяукает.

Вопросы и задания

- 1. Найдите в верхней строке пьесы (пример № 19) «прямую речь» Киски жалобное «Мяу!»
- 2. Сравните две реплики Киски (такты 3 4 и 13 16). Какая из реплик первая или вторая звучит совсем жалобно? Постарайтесь объяснить, что случилось с Киской.
- 3. Найдите в пьесе «прямую речь» Автора-рассказчика. Почему в нотном тексте авторского рассказа проставлена ремарка «взволнованно»?
- 4. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. «Прямую речь» Киски озвучит ученик. Учитель сыграет остальной текст пьесы от лица Автора-рассказчика.

«Прямая речь» в тексте исполнителя

«Прямая речь» может быть скрыта в нотном тексте. В пьесах следующего раздела мы сможем сделать её явной, если выделим реплики по смыслу. Воспользуемся для этого приёмом регистровки.

Интонационный этюд № 20 « Весёлый Трубач»

На большом шумном празднике народ танцует польку. Громче всех слышны звуки трубы. Её реплики построены на интонациях фанфары. Это на звуках ре-мажорного трезвучия сигналит главный герой пьесы — Трубач.

Вопросы и задания

- 1. Найдите и покажите в верхней строке пьесы (пример № 20) интонации фанфары. Это «прямая речь» главного героя Трубача. Она состоит из двух реплик 15 .
- 2. Найдите и покажите в пьесе ключевой ритм танца, который исполняют собравшиеся на праздник друзья музыканта.
- 3. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. Ученик озвучит обе реплики трубы октавой выше, учитель сыграет остальную часть текста.
- 4. Исполните интонационный этюд в другом сюжете на основе предложенного ниже исполнительского сценария.

Исполнительский сценарий «Пляска Медведя»

Услышав звуки весёлой польки, Медведь не выдержал – вышел из леса на поляну и пустился в пляс.

Действующие лица и исполнители Медведь – ученик («фигура притопа») Деревенский оркестр – учитель (полный текст пьесы).

Медведь (ученик) «спляшет» польку с помощью остинато «фигуры притопа» (звук «ре» большой октавы). Она прозвучит в основном тексте пьесы в чётных тактах под «аккомпанемент» оркестра (учителя). Учитель исполнит основной текст пьесы.

-

 $^{^{15}}$ Обе реплики трубы начинаются из-за такта с ноты «ля».

Интонационный этюд № 21 «Жила-была Пастушка»

Жила-была Пастушка: «Тра-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля...» Жила-была Пастушка Стада свои пасла, тра-ля, Стада свои пасла...

Главный персонаж стихотворения и пьесы Ж. Векерлена (пример № 21) — мечтательная Пастушка. Она пасёт стадо, напевая простую песенку. В пьесе и стихотворении есть ключевая фраза «Тра-ля-ля-ля...». Это «прямая речь» Пастушки. Кроме Пастушки, в стихотворном тексте и в пьесе присутствует Автор-рассказчик.

- Вопросы и задания
- 1. Найдите в стихотворении и в нотном примере № 21 слова Авторарассказчика и «прямую речь» Пастушки её песенку.
- 2. Исполните интонационный этюд в диалоге Автора и Пастушки. Учитель в роли Автора-рассказчика сыграет основной текст пьесы двумя руками (такты 1-2; 5-8), ученик «прямую речь» Пастушки (такты 3-4 и такты 9-10 октавой выше).

Интонационный этюд № 22 «Песня Жаворонка»

Между небом и землёй Песня раздаётся Неисходною струёй Громче, громче льётся.

Не видать певца полей Где поёт так громко Над подруженькой своей Жаворонок звонкий.

Вопросы и задания

- 1. Найдите в тексте пьесы композитора М. Глинки (пример № 22) песню Жаворонка и сыграйте его реплики октавой выше как «прямую речь» героя.
- 2. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. Ученик озвучит «песню Жаворонка», учитель текст «от автора» и аккомпанемент в сольных репликах персонажа.

Раздел 3. Музыкальные диалоги

Диалог в тексте произведения – это разговор или какое-либо действие с участием двух героев. Диалог состоит из реплик – поочерёдных или одновременных высказываний героев. В музыкальном диалоге реплика может быть равна мотиву, фразе или более развёрнутому музыкальному высказыванию. Обычно участники диалога – герои с разными характерами. Они переживают разные настроения и действуют в разных обстоятельствах. Действия тоже могут быть различными: герои диалога не только разговаривают, но и танцуют (пластический диалог), поют и играют на музыкальных инструментах (концертный диалог), становятся участниками всевозможных событий (театральный диалог). В ролевой игре исполнителю требуется показать характер персонажа (к примеру, Карабас-Барабас – злой и страшный). Но не менее важно подчеркнуть и особенности поведения действующего лица в конкретной ситуации (Карабас-Барабас кричит и пытается наказать кукол). Во всех случаях интересное и яркое исполнение зависит от точности смысловой артикуляции (произнесения) реплик от имени героя, поэтому так важен выбор нужной динамики, темпа и артикуляции для воспроизведения особенностей его поведения или речи.

> Два героя в музыкальном тексте

Интонационный этюд № 23 « Осёл и Кукушка»

В лесу осёл с кукушкой Соперничали раз: «Кто лучше и приятней Сумеет спеть из нас?»

На двух строках фортепианной пьесы расположились главные герои – Осёл и Кукушка. У каждого – своя ключевая интонация. Между ними происходит диалог-спор.

Вопросы и задания

- 1. Познакомьтесь с нотным текстом пьесы и ответьте на вопрос: кому из персонажей стихотворения Ослу или Кукушке принадлежит ключевая интонация «ритм шага» (нижняя строка текста) и почему эта ритмическая фигура постоянно повторяется?
- 2. Перепишите в тетрадь верхнюю строку текста. Какая часть текста подсказывает нам, что эта реплика принадлежит именно Кукушке?
- 3. Распределите роли и исполните интонационный этюд в разных вариантах исполнительских сценариев.

Исполнительский сценарий «Кто победил в споре?»

Вариант первый

Ученик исполнит упрямые реплики Осла, усиливая звучность к концу спора. Учитель сыграет роль Кукушки (верхнюю строку текста).

Вариант второй

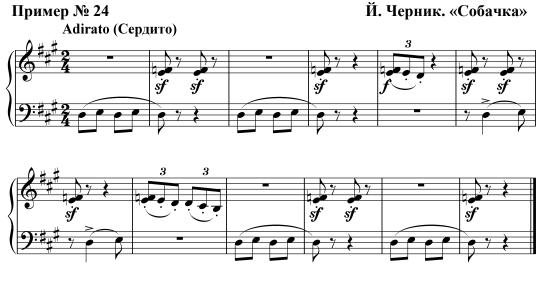
Ученик сыграет роль Кукушки с постепенным усилением динамики. Учитель исполнит реплики упрямого героя.

Исполнительский сценарий «Конкурс»

Осёл и Кукушка соревнуются в пении и спорят: «Кто лучше и приятней сумеет спеть из нас?» Пьеса исполняется в ансамбле несколько раз в разных вариантах. Участники игры должны проявить мастерство владения приёмами регистровки и дублировки.

Интонационный этюд № 24 «На прогулке»

Хозяин вывел на прогулку собаку. Увидев на улице кошку, собака начала лаять. Хозяин постарался успокоить свою любимицу, но она продолжала сердиться.

Вопросы и задания

- 1. Найдите в музыкальном тексте реплики злой Собачки и подумайте, почему её ключевой интонацией является интервал малой секунды (ми-фа)?
- 2. Прорепетируйте реплики Собачки (верхняя строка) в активной артикуляции на стаккато¹⁶.
- 3. Найдите в тексте музыкальные интонации, которые обозначают действия Хозяина: он пытается успокоить рассерженную Собачку. Исполните его реплики плавным глубоким звуком легато.
- 4. Сыграйте интонационный этюд совместно с учителем, распределив роли главных героев по вашему желанию.

Разные диалоги: герои играют, поют и танцуют

Интонационный этюд № 25 « Играем менуэт»

На основе любой фортепианной пьесы под названием «Менуэт» можно составить два разных исполнительских сценария: в одном из них главными героями будут Кавалер и Дама — танцующая пара (пластический диалог), в другом — Музыканты, сопровождающие танец игрой на музыкальных инструментах. Ниже предлагается участие в игре по второму сценарию.

Музыканты – участники ансамбля – обычно повторяли танцы несколько раз по-разному, чтобы танцующим было приятно и весело, а музыка звучала

32

 $^{^{16}}$ Реплики Собачки можно исполнять в разных регистрах (в регистровке), распределив их между двумя руками.

каждый раз как новая. Ролевая игра и сценарий построены так, чтобы мы тоже могли справиться с задачей исполнения пьесы в разных вариантах.

Вопросы и задания

- 1. Найдите в музыкальном тексте ключевые интонации менуэта: «галантный шаг» и «шаг с приседанием». Эти ключевые интонации являются признаками старинного танца, который исполняли аристократы придворные дамы и кавалеры.
- 2. Среди музыкальных инструментов, которые сопровождали танец, чаще звучали флейты, а в оркестре скрипки и виолончели. Найдите в тактах 1 4 партии скрипок и виолончелей. На каких строках текста они записаны и почему?
- 3. В тексте намечен эскиз будущего сценария, главным событием которого станет диалог двух флейт, записанных на верхней строке текста ¹⁷. Подумайте, какой приём преобразования текста (регистровка или дублировка) должен быть использован для обозначения звучания двух разных флейт: 1-я флейта (высокая), 2-я флейта (низкая)?
- 4. Диалогу флейт аккомпанирует небольшой «оркестр», состоящий из низких струнных инструментов. Один из них («виолончель») записан, а второй («контрабас») предстоит создать. Подумайте, какой приём (регистровка или дублировка) должен быть использован для создания образа нового, более низкого инструмента «контрабаса»?
- 5. Сыграйте интонационный этюд по предложенному ниже сценарию, затем повторите его несколько раз, зеркально переставляя реплики (такты 5-8) с закреплением основного регистра за каждым из исполнителей.

 17 Fl -принятое в оркестровых партитурах сокращение слова Flauto, что в переводе с итальянского означает «флейта».

Исполнительский сценарий «Придворный оркестр»

В старом замке весёлый праздник. Звучит оркестр. Он исполняет музыку, сопровождающую изящные танцевальные движения — шаги и поклоны дам и кавалеров.

Действующие лица и исполнители

Струнный оркестр (такты 1-4) — учитель.

Диалог флейт (верхняя строка тактов 5-8) — ученик поочерёдно двумя руками: 1-я флейта (правая рука) 18 ; 2-я флейта (левая рука). Аккомпанемент виолончелей и контрабасов (нижняя строка в октаву) — учитель.

Интонационный этюд № 26 « Санта Лючия»

В лунном сиянье Море блистает Ветер попутный Парус вздымает...

В тексте фортепианной пьесы «Санта Лючия» есть музыкальный диалог. Главные герои пьесы — Певец и Гитарист-аккомпаниатор. Они исполняют известную итальянскую песню.

Вопросы и задания

- 1. Найдите в нотном тексте пьесы (пример № 26) двух главных героев участников музыкального диалога: Итальянского Певца, который исполняет *мелодию* песни «Санта Лючия» и Гитариста, который играет *аккомпанемент*.
- 2. Исполните интонационный этюд совместно с учителем на основе предложенного сценария.
- 3. Повторите пьесу «в зеркальном отражении»: ученик сыграет роль аккомпаниатора Гитариста (в верхнем регистре), учитель роль Певца с низким голосом (мелодию в нижнем регистре).

_

¹⁸ Соло 1-й флейты начинается из-за такта.

«Санта Лючия». Итальянская народная песня

Исполнительский сценарий «Баркарола»

В серебристом блеске луны медленно и плавно раскачиваются волны. В красивой лодке – гондоле плывут два гондольера 19. Они поют красивую лирическую песню. Песни венецианских лодочников-гондольеров назывались баркаролами (от итальянского слова «баркарола» – лодка). В колеблющемся ритме баркаролы отражаются всплески волн и равномерные движении вёсел.

Действующие лица и исполнители

Роль Певца (высокий лирический тенор) — изобразит на фортепиано ученик, который исполнит мелодию песни, озвучивая реплики поочерёдно разными руками (правая рука — левая рука по 2 такта).

Гитарист — учитель (нижняя строка) сыграет сопровождение двумя руками, разделяя фактуру на «бас» (левая рука) и «аккорд» (правая рука).

.

¹⁹ Гондольер – гребец на гондоле, лодочник. Гондола – длинная лодка с поднятыми фигурным носом и кормой. На таких лодках плавали в итальянском городе Венеции, где много глубоких каналов.

Интонационный этюд № 27 «Диалог валторн»

Главные герои пьесы — Музыканты, играющие на двух валторнах 20 . Они исполняют тирольскую 21 песню.

 $^{^{20} \; {\}rm B} \;$ исполнении интонационного этюда лучше использовать два фортепиано.

²¹ Тироль — горная местность в окрестностях Альп.

Вопросы и задания

- 1. Найдите в нотном тексте пьесы (пример № 27) реплики 1-й валторны (Corni I) и 2-й валторны (Corni II) 22 .
- 2. Покажите «трезвучный сигнал» ключевую интонацию реплик валторны. Как вы думаете, почему композитор так часто использует его в тексте?
- 3. Прорепетируйте диалог валторн (Corni II исполняется левой рукой на октаву ниже) 23 .
- 4. Найдите и покажите в нотном тексте вальсовый аккомпанемент.
- 5. Исполните интонационный этюд совместно с учителем по предложенному ниже сценарию.

Исполнительский сценарий «Две валторны»

Высоко в горах разносятся звуки мощных и красивых сигналов валторны. Ей вторит другая валторна, напоминающая звуки охотничьего рога. Их реплики звучат поочерёдно — то громко (близко), то тихо (далеко), и кажется, что это звуки самой природы, манящей в лесные дали.

Действующие лица и исполнители

1-я и 2-я валторна в диалоге — ученик (правой и левой руками в разных октавах). Вальсовый аккомпанемент — учитель (с делением фактуры на «бас» (левая рука) и «аккорд» (правая рука).

Интонационный этюд № 28 «Танцующие медвежата»

В пьесе композитора Ю. Виноградова изображены два симпатичных медвежонка. У каждого из них есть свои ключевые интонации. Один из них играет на гармошке, другой – танцует.

Пример № 28

Ю. Виноградов. «Танец медвежат»

Вопросы и задания

1. Найдите в нотном тексте ключевые интонации пьесы – «фигуру притопа» и тяжеловесную танцевальную фигуру движения «вприсядку».

-

²² Corni — обозначение валторн, принятое в оркестровых партитурах.

²³ Реплика каждой валторны начинается из-за такта.

- 2. На каких строках нотного текста расположились главные герои пьесы танцующий Медвежонок и Медвежонок, играющий на гармошке?
- 3. Исполните интонационный этюд на основе предложенного ниже сценария.

Исполнительский сценарий «Танец вприсядку»

На красивой зелёной лужайке ярко светит солнышко. Озорные Медвежата, обрадовавшись наступившему лету, весело пустились в пляс.

Действующие лица и исполнители

- 1-й Медвежонок (танцует вприсядку) ученик (исполняет текст нижней строки, разделив его между двумя руками).
- 2-й Медвежонок (играет на гармошке) учитель (исполняет текст верхней строки, меняя регистр на более высокую октаву через каждые 2 такта).

При повторении пьесы Медвежата меняются ролями или делают зеркальную перестановку (сначала по окончании пьесы, затем каждые 4 и каждые 2 такта).

Диалог и сюжет в исполнительском сценарии

Интонационный этюд № 29 «Приключения Буратино»

Ключевой интонацией «Марша» композитора Шостаковича из фортепианного цикла «Детская тетрадь», как и во многих маршах других композиторов, является ритм шага.

В пьесе Шостаковича также есть два музыкальных диалога: в первом диалоге реплики звучат одновременно и расположены в тексте вертикально (такты 1–8). Это означает, что герои выполняют все действия одновременно. Во втором диалоге реплики героев звучат по очереди (такты 9 –16), так как они Пианисту выполняют действия друг 3a другом. ДЛЯ составления исполнительского сценария, а также выразительного произнесения ключевых интонаций и диалогов важно разобраться, кто именно «марширует» в пьесе, какие герои участвуют в диалогах, сколько героев участвуют в действии, какие у них отношения друг с другом.

Исполнительский сценарий «Карабас-Барабас и Куклы»

Построить исполнительский сценарий пьесы на основе ключевых интонаций нам помогут знакомые персонажи из сказки А.Н. Толстого «Приключения Буратино» — Карабас-Барабас и Куклы. Карабас-Барабас — большой и страшный, с длинной бородой, которая волочится по земле. Он путается в бороде, и потому всё время спотыкается и падает. Куклы боятся Карабаса: они шагают неуверенно, «на цыпочках», украдкой, чтобы не навлечь на себя гнев хозяина кукольного театра.

Вопросы и задания

- 1. Найдите и отметьте карандашом в нотном тексте нижней строки пьесы (пример № 29) начало и окончание двух действий грозного Карабаса: «Карабас-Барабас шагает» и «Карабас угрожает куклам».
- 2. Найдите в тексте пьесы вертикальный и горизонтальный диалоги. Какие действующие лица являются участниками диалогов? Обозначьте в тексте границы их реплик.
- 3. Объясните, почему «шаги Кукол» в горизонтальном диалоге отмечены композитором знаком стаккато.

4. Распределите роли и исполните интонационный этюд совместно с учителем на основе предложенного сюжета и двух диалогов, записанных в тексте композитором.

Действующие лица и исполнители

1-й диалог (вертикальный, такты 1-8)

Карабас-Барабас — Ученик (нижняя строка текста с разделением «шагов» между правой и левой руками). Куклы — Учитель (верхняя строка текста).

2-й диалог (горизонтальный, такты 9-16)

Реплика Карабаса — Ученик (такты 9-10 и 13-14, обе строки — двумя руками). Реплика кукол — Учитель (такты 11-12 и 15-16, обе строки — двумя руками). ²⁴ При повторном проигрывании исполнители могут поменяться ролями.

Интонационный этюд № 30 «Музыкальная шкатулка»

Главные герои пьесы композитора А. Курченко — заводные игрушки. Они живут в музыкальной шкатулке. Ночью куклы выбираются из шкатулки и танцуют под аккомпанемент «тикающих часов».

Вопросы и задания

1. Найдите в нотном тексте ритмическую фигуру, изображающую «тикающие часы».

-

 $^{^{24}}$ Реплики Кукол в обоих случаях начинаются из-за такта.

- 2. Сыграйте мелодию пьесы и постарайтесь определить, сколько заводных кукол живёт в музыкальной шкатулке.
- 3. Как вы думаете, почему композитор поставил знак переноса мелодии на октаву вверх?
- 4. Составьте исполнительский сценарий на основе ключевых интонаций пьесы и сыграйте его совместно с учителем.
- 5. Разделите роли кукол между несколькими учениками-исполнителями²⁵ и сыграйте пьесу в ансамбле на основе составленного вами сценария.

Заключение

Итак, одной из важнейших задач воспитания начинающего музыканта является формирование установки на понимание содержания авторского произведения и всех последующих его потенциальных составляющих исполнительского текста ИЛИ аранжировки. Выполнение такой оказывается возможным на основе определения смысловых структур музыкального текста и описания его содержания в категориях музыкальной поэтики (герой, персонаж, сюжет, диалог, сцена и т.д.) и семантики (ключевые интонации, семантические фигуры, интонационная лексика).

Настоящее издание показывает возможность практического применения инновационных технологий в работе с начинающими на уроках фортепиано в форме *интонационного этюда*.

Интонационный этюд способствует активному освоению музыкальной речи через расшифровку и грамотную артикуляцию ключевых интонаций произведения, а также формирует навыки, которые послужат в будущем воспитанию творчески активного отношения к авторскому тексту.

_

 $^{^{25}}$ Реплики каждой куклы начинаются из-за такта.

Памятка учителю

(словарь основных терминов)

I. Кто создаёт художественные тексты?

Поэт – автор стихотворных произведений.

Писатель – автор литературных произведений, написанных прозой. К примеру, романов, повестей, рассказов, новелл.

Драматург — автор драматических произведений, предназначенных для исполнения на театральной сцене.

Художник – автор картин и живописных полотен.

Композитор – автор музыкальных произведений.

Исполнитель — автор вторичного текста, посредник между композитором и слушателем, который воспроизводит музыку с помощью исполнительских средств. Основные среди них — темп, динамика, артикуляция.

II. Виды музыкального текста

Нотный текст — запись, представленная нотной графикой, выполненной на основе правил грамматической и синтаксической организации музыкального текста.

Музыкальный текст — содержательный слой нотного текста. Обнаруживается на основе семантического анализа произведения, описывается в категориях поэтики (см. разделы III и IV словаря).

Композиторский текст – первичный текст, сочинённый и записанный автором музыкального произведения.

Исполнительский текст — вторичный текст, подготовленный исполнителем (пианистом) для выступления на сцене перед слушателем-зрителем.

Исполнительский сценарий — вторичный текст, созданный исполнителем на основе авторского произведения в результате семантического анализа его смысловых структур.

Аранжировка — преобразование текста исполнителем, в результате которого происходит трансформация жанра и первоначального авторского содержания.

Интонационный этод — учебная форма музицирующей деятельности, направленная на создание исполнителем различных вариантов вторичных текстов на основе смысловой расшифровки ключевых интонаций. Предполагает разработку ролевых игр и исполнение текста в ансамбле на одном или двух фортепиано путём развёртывания двухручного текста в смысловую партитуру.

III. Словарь музыкальной поэтики

Смысловые структуры — главные составляющие содержания музыкального текста. К ним относятся такие категории поэтики, как герой, персонаж, диалог, монолог, сцена, сюжет, действие, событие и категории семантики: семантическая фигура (ключевые интонации текста), интонационная лексика.

Герой – главное действующее лицо художественного произведения.

Персонаж — герой с определёнными чертами характера. В конкретных произведениях (сказках, мультфильмах, театральных постановках) имеет собственное имя. Например, Красная шапочка, Колобок, Буратино, Баба-Яга, Микки Маус и др.

Действующее лицо — герой или персонаж, участник событий. В содержании пьесы выполняет определённые действия. Например, герои разговаривают, танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах, делают какую-то работу, спорят, сочувствуют друг другу.

Монолог – развёрнутое высказывание одного героя.

Диалог — смысловая структура, обеспечивающая в музыкальном тексте присутствие образов героев (персонажей), находящихся в ситуации речевого высказывания или сюжетного действия.

Реплика — смысловая структура диалога, ограничивающая высказывание героя или персонажа.

Автор – (в значении категории музыкальной поэтики) может быть включён в структуру текста, но может находиться и за его пределами. Внутри текста автор может быть представлен в трёх разных формах:

1) автор-рассказчик, 2) автор-наблюдатель и 3) автор – участник событий.

Прямая речь – развёрнутое высказывание героя от своего имени (от первого лица).

Сюжет — развёртывание событий (действий героя) в содержании какого-либо литературного, театрального или музыкального произведения.

Сцена — смысловая структура текста, часть действий героев или персонажей, ограниченная конкретными событиями. Наблюдается со стороны — автором (зрителем, слушателем).

IV. Словарь практической семантики

Семантическая фигура — интонационный оборот с закреплённым значением, узнаваемый в разных текстах в связи с конкретными образными представлениями. Например: фанфара, роговый сигнал, «фигура притопа», ритм шага, ритм бега, фигура прыжка, интонация жалобы, галантная фигура, риторические фигуры и т.д.

Ключевая интонация — главная, наиболее часто встречающаяся фигура с закреплённым значением, которая выполняет основную смысловую нагрузку в тексте.

Интонационная лексика — совокупность семантических фигур, составляющих интонационный словарь эпохи, стиля, школы или конкретного композитора.

Список рекомендуемой литературы

- 1. Асфандьярова А.И. Интонационная лексика образов пасторали в тематизме фортепианных сонат Й. Гайдна: исследование / А.И. Асфандьярова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ им. Загира Исмагилова, 2007. 194 с., нот.
- 2. Баязитова Д.И. Семантические фигуры пластической этимологии в тексте пьес детского фортепианного репертуара: очерк / Д.И. Баязитова. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2007. 44 с., нот.
- 3. Грошева С.Е. Музыкальные диалоги и ролевые игры на уроках сольфеджио: учебно-методическое пособие для 1-го класса ДМШ / С.Е. Грошева. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2005. 67 с.
- 4. Кильдиярова А.Г. Стихи на уроках сольфеджио: учебно-методическое пособие / А.Г. Кильдиярова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ,2003. 75 с., нот.
- 5. Кириченко П.В. Интонационная лексика и артикуляция пластических и риторических фигур в клавирных сочинениях барокко: методическая разработка / П.В. Кириченко. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2002. 24 с.
- 6. Кириченко П.В. Интонационные этюды в классе общего фортепиано: методическая разработка / П.В. Кириченко. Уфа: РИЦ УГИИ, 2001. 23 с.
- 7. Кириченко П.В. Творческое взаимодействие начинающего пианиста с клавирным текстом барокко / П.В. Кириченко // Музыкальный текст и исполнитель: сб. статей / Отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2004. С. 57-71.
- 8. Колокольчики. Семантика на уроках сольфеджио (в 4-х выпусках); отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова/ УГИИ. Уфа: РИЦ УГИИ. Вып. 1. Тухватуллина Н.Л. Интонационные этюды и ролевые игры: методическая разработка / Н.Л. Тухватуллина. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГИИ, 1998. 16 с.
- 9. Колокольчики. Семантика на уроках сольфеджио (в 4-х выпусках); отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова/ УГИИ. Уфа: РИЦ УГИИ. Вып. 2. Кильдиярова А.Г. Стихи на уроках сольфеджио: методическая разработка / А.Г. Кильдиярова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГИИ, 1998. 16 с.
- 10. Колокольчики. Семантика на уроках сольфеджио (в 4-х выпусках); отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова / УГИИ. Уфа: РИЦ УГИИ. Вып. 3. Шаймухаметова Л.Н. Веселая ритмика: методическая разработка / Л.Н. Шаймухаметова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2004. 17 с.
- 11. Колокольчики. Семантика на уроках сольфеджио (в 4-х выпусках); отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова / УГИИ. Уфа: РИЦ УГИИ. Шаймухаметова Л.Н. Диалоги в устной музыкальной речи : методическая разработка / Л.Н. Шаймухаметова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2004. 16 с.
- 12. Кузнецова Н.М. Семантика музыкального диалога в пьесах «Нотной тетра-

- ди Анны Магдалены Бах» / Н.М. Кузнецова // Музыкальный текст и исполнитель: сб. статей / Отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2004. С. 39-57.
- 13. Репина Н.В. Идёт репетиция старинного оркестра. Интонационные этюды и ролевые игры в классе фортепиано / Н.В. Репина \ Под ред. Л.Н. Шаймухаметовой. Уфа, 1998. 25 с.
- 14. Сулейманова Г.К. Творческое взаимодействие начинающего пианиста с фольклорным текстом / Г.К. Сулейманова // Музыкальное содержание: наука и педагогика. Материалы III Российской научно-практической конференции 26-29 апреля 2004 г. / Отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова. Уфа: РИЦ УГАИ, 2005. С. 593-596.
- 15. Фёдорова Л.И. Весёлое сольфеджио: учебно-методическое пособие для 1-го класса ДМШ / Л.И. Фёдорова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ. РИЦ УГАИ, 2005. 67 с.
- 16. Шаймухаметова Л.Н. Семантический анализ музыкальной темы / Л.Н. Шаймухаметова. М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. 265 с.
- 17. Шаймухаметова Л.Н. Если хочешь стать волшебником / Л.Н. Шаймухаметова, Н.Л. Тухватуллина. Уфа: УГИИ, 1998. 16 с., нот., ил.
- 18. Шаймухаметова Л.Н. Диалоги-этюды в работе исполнителя с музыкальным текстом (на примере фортепианных произведений западноевропейских композиторов XVII XVIII веков): методическая разработка / Л.Н. Шаймухаметова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ., 2003. 25 с.
- 19. Шаймухаметова Л.Н. Музыкальный букварь в играх, загадках, картинках / Л.Н. Шаймухаметова, Р.Х. Исламгулова. Уфа: РИЦ УГИИ, 2000. 160 с.
- 20. Шаймухаметова Л.Н. Учимся по «Букварю». Методические рекомендации к учебному пособию «Музыкальный букварь в играх, картинках, загадках» (с поурочной разработкой) для начальных классов ДМШ / Л.Н. Шаймухаметова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2005. 64 с.
- 21. Шаймухаметова Л.Н. Весёлые интервалы: учебные тетради для ДМШ в 6 выпусках / Л.Н. Шаймухаметова, Р.Х. Исламгулова. Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ, 2003. 24 с., нот. Вып. 6.

СОДЕРЖАНИЕ

Методические комментарии	3
Раздел 1. Герой, персонаж и ключевые интонации музыкального текста	6
Ключевые интонации – признаки героя и персонажа в музыкальном тексте	6
Сколько героев в музыкальном произведении?	13
Композиторский текст и исполнительский сценарий. Явные и скрытые ключевые интонации в музыкальном тексте	
Раздел 2. Герой и автор в музыкальном тексте	21
Герой в действии. «Прямая речь» героя	21
Автор-рассказчик в композиторском тексте	24
«Прямая речь» в тексте исполнителя	26
Раздел 3. Музыкальные диалоги	30
Два героя в музыкальном тексте	30
Разные диалоги: герои играют, поют и танцуют	32
Диалог и сюжет в исполнительском сценарии	38
Заключение	41
Памятка учителю (словарь основных терминов)	42
Список рекомендуемой литературы	45

Учебное издание

Шаймухаметова Людмила Николаевна, Царёва Елена Юрьевна

Играем вместе с учителем

Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова

Лаборатория музыкальной семантики

450008, г. Уфа, ул. Ленина, 14, комн. 2-34.

E-mail: <u>creative-511@mail.ru</u>. Телефон: (347) 272-49-05

Лиц. на изд. деят. Б 848240 № 158 от 09.06.1999 г.

рег. № 161 от 05.02.1999 г. ПЕ № 0187 от 08 10 1000 г.

ЛБ № 0187 от 08.10.1999 г.

Подписано в печать 30.01.2013~г.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Гилем