

**Креативная работа
с музыкальным текстом
в ДМШ, ДШИ
и в обучении хобби-музыкантов**

Уфимская государственная академия искусств
имени Загира Исмагилова
Лаборатория музыкальной семантики

**Креативная работа
с музыкальным текстом в ДМШ, ДШИ
и в обучении хобби-музыкантов**

Сборник статей

Уфа, 2014

УДК 78.072.2
ББК 85.31
К 79

Креативная работа с музыкальным текстом в ДМШ, ДШИ и в обучении хобби-музыкантов: Сб. ст. / Отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2014. – 109 с., нот.

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова*

Сборник статей содержит новейшую информацию и инновационные методические разработки авторской концепции Л.Н. Шаймухаметовой, направленные на креативное взаимодействие исполнителя с музыкальным текстом. Адресован педагогам музыкальных школ, школ искусств и преподавателям фортепиано, занимающимся частной практикой обучения хобби-музыкантов.

ISBN 978-5-93716-068-3

© Л.Н. Шаймухаметова, автор концепции,
отв. ред.-сост., 2014
© Лаборатория музыкальной семантики
УГАИ им. Загира Исмагилова, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редактора-составителя.</i> О концепции креативной работы с музыкальным текстом Лаборатории музыкальной семантики Уфимской академии искусств... 4	4
<i>Шаймухаметова Л.Н.</i> Частная школа и обучение хобби-музыкантов в системе российских и европейских образовательных услуг..... 8	8
<i>Яушева И.З.</i> Ролевые игры как форма креативной работы на уроках фортепиано..... 15	15
<i>Шаймухаметова Л.Н., Бабарыкина С.В.</i> Смысловая роль артикуляции в авторском и исполнительском текстах (на примере работы с начинающими пианистами)..... 26	26
<i>Трунина Л.С.</i> Музыкальные диалоги и сюжеты музицирования в танцевальных пьесах для клавира XVII–XVIII веков..... 36	36
<i>Гордеева Е. В.</i> Сюжеты и образы органного музицирования в клавирных прелюдиях И.С. Баха..... 45	45
<i>Гарипова Н. Ф.</i> Интонационная лексика фортепианного сочинения и её роль в работе над артикуляцией (на примере пьес для детей Р. Касимова)..... 54	54
<i>Юльякишина З.М.</i> Музыкальный театр «Венских сонатин» Моцарта (на примере Рондо C dur)..... 67	67
<i>Байкиева Р.М.</i> «Пианист – режиссёр» в классе фортепиано. «Менуэт» из сюиты «Ромео и Джульетта» (соч. 75 № 3) С. Прокофьева..... 77	77
<i>Мингажев А.А.</i> О креативной ансамблевой работе с минусовой фонограммой в классе фортепиано ДМШ и ДШИ (на примере Танца № 12 WoO 8 для фортепиано Бетховена)..... 88	88
<i>Спевак Е.М.</i> О некоторых приёмах преобразования композиторского текста в классе гитары. Прелюдия А.М. Иванова-Крамского..... 92	92
<i>Грошева С.Е.</i> Работа над преобразованием мелодии на уроках сольфеджио и фортепиано..... 97	97

О КОНЦЕПЦИИ КРЕАТИВНОЙ РАБОТЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ ЛАБОРАТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ УФИМСКОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ

Наука как профессиональная область человеческого познания постоянно совершенствуется. Несколько десятилетий отечественная музыкальная наука и педагогическая деятельность развивались благодаря концепции выразительных средств музыки, которая определяла профессиональное мышление, стратегию обучения и формы методической работы. Она направляла основные магистрали музыкальной теории и практики. При всех значительных успехах и достижениях мы всё же постепенно пришли к узкограмматической (в теории) и узкотехнической (в исполнительстве) направленности обучения. В середине прошлого столетия музыковедение стало серьёзно менять свои парадигмы в направлении поиска законов *смысловой* организации музыки и развития теории музыкального текста. Возникли исследования, посвящённые не только вопросам формообразования, полифонии, гармонии, но и проблемам структурного анализа музыкального содержания. В области фундаментальных исследований музыкального содержания и теории музыкального текста стали формироваться научные школы, разрабатываться новые научные концепции. Музыкальное содержание в современном искусствознании оформилось в научное направление.

Вряд ли нужно убеждать исполнителя-практика и педагога в том, как важно разъяснить ученику содержание исполняемой пьесы. Тем не менее, наука долгое время не могла ответить на самые простые, но вместе с тем, важные вопросы. Как определить и в каких категориях описывать содержание; есть ли *сюжет* и *событие* в инструментальной пьесе; есть ли в пьесе *герой* и *персонаж*; где и каким образом можно обнаружить их признаки в музыкальном тексте? Сколько героев присутствует в музыкальном произведении? Насколько можно «доверять» заголовку и обозначениям темпа, динамики и артикуляции, предложенным редактором?

В Уфимской государственной академии искусств с 2001 года работает Лаборатория музыкальной семантики. Здесь накоплен

значительный опыт теоретических и прикладных исследований в области смысловой организации музыкального текста. Одна из задач лаборатории – адаптировать полученные сведения к практической деятельности музыканта-педагога.

В настоящем издании предлагаются инновационные методические разработки из области *практической семантики, музыкальной риторики и музыкальной поэтики*, которые могут применяться в условиях преподавания любых традиционных академических дисциплин, принятых учебными программами.

Одной из важнейших задач воспитания начинающего музыканта является развитие творческого воображения. Решающую роль в этом процессе играет формирование установки на самостоятельное понимание учеником *содержания* авторского произведения и всех необходимых будущих его преобразований: создание *исполнительского текста* и его интерпретации (проблемная ситуация «Если бы редактором был я...») либо его *транскрипции, аранжировки* («Хочу стать композитором»). Навык решения названных и иных проблемных ситуаций и выполнение элементарных художественных задач (по сути – изобретательских) становится по силам одарённым ученикам лишь при условии правильно разработанной технологии взаимодействия с текстом. Подобный опыт успешно применяется лабораторией благодаря разработанным образцам заданий и учебным пособиям, направленным на возможность применения практической семантики и инновационных технологий в работе с начинающими музыкантами.

На начальной ступени обучения обычно формируются первичные фундаментальные знания о музыкальном языке и музыкальной речи. Этому способствуют два важнейших предмета – фортепиано и сольфеджио. Оба они тесно связаны между собой, так как помогают системно изучать и грамматику, и семантику нотного и музыкального текста, создают условия для творческой работы по композиции, импровизации и аранжировке. Представленные в настоящем сборнике статьи материалы адаптированы не столько к тому или иному конкретному школьному предмету, сколько к универсальной совместной практической работе учителя и ученика с музыкальным текстом. Преподаватели, обучающие игре на инструменте (либо работающие в классе ансамбля), ведущие музыкально-теоретические дисциплины в условиях групповых занятий, могут с одинаковым успехом использовать задания, предложенные для сольфеджио.

Универсальной формой межпредметных связей является разработанная в лаборатории инновационная методическая форма под названием *интонационный этюд*, который предполагает творческое взаимодействие ученика и педагога с композиторским сочинением. Интонационный этюд способствует активному освоению музыкальной речи через расшифровку и грамотную артикуляцию ключевых интонаций произведения, а также формирует вариантность мышления как залог будущего успеха начинающего музыканта.

Теория музыкальной поэтики и практической семантики как составная часть отечественной концепции музыкального содержания и связанная с ней технология креативной работы с музыкальным текстом переводит традиционные формы деятельности, принятые в классе фортепиано или сольфеджио, с формально-грамматического уровня на уровень освоения содержания текста. Это делает реальной осмысленную работу с первоисточником и даёт возможность вариантного его преобразования.

Предлагаемые альтернативы базируются на следующих теоретических основаниях. Современная наука обращает внимание на необходимость различать понятия *нотный текст* и *музыкальный текст*. Нотный текст устроен по правилам музыкальной фонетики и грамматики. Музыкальный текст и его смысловые структуры организует семантика. Основные понятия семантического анализа не применяются в ДМШ, однако именно они помогают выявить смысловую связь с образами предметного мира или героями музыкального произведения. К таким понятиям мы относим: «семантические фигуры», или «ключевые интонации»¹ произведения. Это устойчивые интонационные обороты с закреплённым значением, наиболее часто повторяющиеся и узнаваемые в музыкальном тексте. Они являются признаками присутствия в тексте героя, персонажа, диалогов, сюжетного действия, сюжетно-ситуативных знаков-образов, то есть категорий музыкальной поэтики.

Практика показывает, что проникновение в тайны смысловой организации музыкального произведения в значительной степени помогает воспитывать культуру отношений юного исполнителя с музыкальным текстом. Чтение *нотного* текста лишь отчасти способно привести к пониманию смысловой логики сочинения,

---

¹ Понятие «ключевые интонации» используется в работе с детьми младшего возраста для адаптации представлений о семантических фигурах.

ориентируя на его грамматику. Вместе с тем, в любом тексте, даже таком простом, как одноголосная мелодия, состоящая из нескольких звуков, присутствуют смысловые структуры, вызывающие конкретно-образные представления. Важно научить обнаруживать и расшифровывать их в музыкальном тексте как можно раньше. Б.В. Асафьев называл музыку «искусством интонируемого смысла», имея в виду постоянное присутствие подобных интонаций в текстах различной природы (как в фольклоре, так и в композиторском творчестве). Обнаружение и узнавание их («общезначимых» и «общеупотребительных», по Б.В. Асафьеву) помогает конкретизировать смысл различных деталей текста, и соответственно – поставленные педагогом режиссёрские и исполнительские задачи. Умение находить *ключевые интонации* в тексте и работать с ними, включая их в ситуации ролевых игр, ведёт в начальной стадии обучения к овладению музыкально-интонационным словарём «бытующих» интонаций. В исполнительском активе и музыкальном сознании начинающих формируются первичные семантические представления – типичные обороты речевого, танцевально-пластического, сигнально-звукового происхождения, которые помогают осмысленному интонированию и импровизации на сюжетно-образной основе.

Содержание пьесы невозможно интерпретировать только на основе грамматики музыкального языка (аккордов, интервалов, тональностей и ладов) или формы произведения. Необходимо уметь анализировать семантические фигуры, клише, сюжетно-ситуативные знаки, а также более крупные сегменты текста – смысловые структуры, ориентирующие восприятие на определение границ и смысловых рамок в развёртывании содержания. Организация креативной работы с текстом требует не только методически грамотной ориентации в развитии ученика, но и специальной методической подготовленности учителя.

Теоретическую базу разработок составила авторская концепция мигрирующих интонационных формул, развитая последователями и учениками научной школы Л.Н. Шаймухаметовой (см. монографии, сборники статей, учебно-методические пособия, авторские программы на сайте по адресам: lab-ms.narod.ru; creative-dmsh.ucoz.ru).

Изложенная выше в концепция постепенно и последовательно, на конкретных примерах развёртывалась в выпускаемом периодическом

подписном издании – научно-методическом Вестнике Лаборатории музыкальной семантики «Креативное обучение в ДМШ». Он издавался с 2008 по 2013 годы ежеквартально (см. содержание архивного комплекта всех выпусков на сайте по адресу: journalpmm.com).

В настоящем сборнике предлагаются новые статьи и методические разработки наших сотрудников.

*Заведующая Лабораторией музыкальной семантики,
академик РАН, доктор искусствоведения,
профессор Л.Н. Шаймухаметова*

Научно-методическое издание

**Креативная работа с музыкальным текстом в ДМШ, ДШИ
и в обучении хобби-музыкантов**

Сборник статей

Ответственный редактор-составитель и научный редактор:
доктор искусствоведения, профессор
Людмила Николаевна Шаймухаметова

Лицензия на издательскую деятельность Б 848240 № 158 от 09.06.1999 г.
Подписано в печать 12.11.2014. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 6,81. Тираж 100. Заказ № 1149.
Цена договорная.

Отпечатано на оборудовании печатного салона «Идель Пресс» ООО «Арсис»
450001, г. Уфа, проспект Октября 7/1. Тел./факс: +7 (347) 292-11-62; e-mail: info@icmyk.ru