

Л.Н. Шаймухаметова, Е.Ю. Царёва

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЕМ

Гилем

Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова
Лаборатория музыкальной семантики

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЕМ

Учебное пособие для начинающих пианистов

Уфа 2013

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 язык осваивается через фортепиано также и в процессе обучения 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 технике семантического анализа, позволяющего обнаруживать в тексте особые – смысловые структуры 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 моделью креативного обучения. В предлагаемом пособии она представлена в особой форме, близкой природе музыки и исполнительским традициям музыкального и театрального искусства – в форме *интонационного этюда*, который помогает конкретизировать смысловые задачи, закладывает элементарные навыки анализа текста и его последующей грамотной художественной 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*. Начиная исполнитель осваивает навыки 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 Трубоч (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 *фортепианных* 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.

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.....	19
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: creative-511@mail.ru. Телефон: (347) 272-49-05
Лиц. на изд. деят. Б 848240 № 158 от 09.06.1999 г.
рег. № 161 от 05.02.1999 г.
ЛБ № 0187 от 08.10.1999 г.
Подписано в печать 30.01.2013 г.
Тираж 100 экз.
Отпечатано в типографии Гилем**