

Из опыта работы педагога-музыканта

В наших методических публикациях «Из опыта работы педагога-музыканта» предлагается новая информация на основе практической работы и инновационных учебных пособий, в которых предусмотрено совместное творчество учителя и ученика на уроке, а также активное применение ансамблевых форм музицирования

Л.Н. ШАЙМУХАМЕТОВА

*Научно-методический центр
«Инновационное искусствознание»
г. Уфа, Россия
ORCID: 0000-0002-1355-9677
i2018n@yandex.ru*

LIUDMILA N. SHAYMUKHAMETOVA

*Scholarly-Methodical Center
“Innovational Art Studies”
Ufa, Russia
ORCID: 0000-0002-1355-9677
i2018n@yandex.ru*

Ролевые игры в классе фортепиано

В статье представлены инновационные формы работы с музыкальным текстом на уроках фортепиано, применяемые в работе с начинающими в любых условиях преподавания: как в академическом образовательном процессе, так и в частной практике преподавания самозанятых специалистов. Читателя ожидает знакомство с конкретными методическими разработками ролевых игр, полезных учителю в его практической работе. Разработки выполнены в рамках одного из ведущих современных направлений, разрабатываемых научной школой практической музыкальной семантики. Представленные задания могут служить образцами для создания аналогичных разработок самим учителем с заменой музыкального материала и с учётом возрастных особенностей учащихся. Автор проекта профессор Л.Н. Шаймухаметова стремится привлечь внимание не только к новым подходам в работе с текстом и к практической семантике как важнейшему направлению в обучении музыке, но и к вопросу о том, каким должен быть современный учебник для начинающего музыканта.

Материалы предназначены в том числе для слушателей курсов повышения

Role Playing in Piano Instruction

The article presents innovative forms of work with musical texts during piano lessons applied in work with beginning students in all conditions of teaching: in the academic educational process, as well as in private teaching practice of self-employed specialists. The reader shall be acquainted with concrete methodological elaborations of role playing which may be useful for the teacher in his or her practical work. The elaborations are carried out within the framework of one of the leading contemporary directions developed by the academic school of practical musical semantics. The presented homework assignments may serve as specimens for the creation of analogous elaborations by the teacher himself with substitutions of the musical material and with consideration of the pupils' age-related capabilities. The author of the project, Liudmila Nikolayevna Shaymukhametova aspires to draw attention not only to new approaches to work with the musical text and to practical semantics as the most important direction in teaching music, but also to the question of what the contemporary textbook for the beginner musician should look like.

The materials are addressed, among others, to upgrade training courses and professional retraining of teachers of schools,

квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей школ, методистов и учителей общего и профессионального образования, для применения в практической работе преподавателей частных школ.

Ключевые слова:

фортепиано, инновационные формы, начинающие музыканты, ролевые игры в классе фортепиано, современный учебник для начинающих музыкантов, музыкальный текст, смысловая детализация музыкального текста, самозанятые специалисты-музыканты в условиях частной практики

methodologists and teachers of general and professional education, as well as for application in practical work of private school teachers.

Keywords:

piano, innovational forms, beginning musicians, role playing in piano instruction, contemporary textbook for beginning musicians, the musical text, semantic specification of the musical text, self-employed specialized musicians in the conditions of private practice.

Для цитирования/For citation:

Шаймухаметова Л.Н. Ролевые игры в классе фортепиано // ИКОНИ / ICONI. 2021. № 1. С. 160–167. DOI: 10.33779/2658-4824.2021.1.160-167.

Фортепиано и сольфеджио — два важнейших предмета, которые формируют знание о музыкальном языке и навыки музыкальной речи. Оба тесно связаны между собой, так как помогают системно изучить и грамматику, и семантику нотного и музыкального текста, создают условия для творческой работы по композиции, импровизации и аранжировке. Оба работают с текстом: в двухстрочной записи (фортепиано) и однострочной (сольфеджио). В представляемой ниже публикации — образцах методических разработок и учебников — задания адаптированы не столько к тому или иному конкретному школьному предмету, сколько к универсальной совместной практической работе учителя и ученика с музыкальным (двухстрочным и однострочным) текстом. Предлагаемые разработки могут с одинаковым успехом использовать преподаватели, как обучающие игре на инструменте (либо работающие в классе ансамбля), так и ведущие групповые занятия по сольфеджио.

Универсальной формой межпредметных связей является *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 талантливой личности.

Современная наука — педагогу-практику

Теория музыкальной поэтики и практической семантики как составная часть отечественной концепции музыкального содержания вызвала к жизни разработку технологии креативной работы с музыкальным текстом. Последняя 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 в публикации конкретные альтернативы опираются на базовые теоретические основания. Так, 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 применяются ещё не во всех ДМШ, однако именно они помогают выявить смысловую связь с образами предметного мира или героями музыкального произведения. К таким терминам и понятиям относятся: «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, сюжетного действия, 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, ориентируя на его грамматику. Вместе с тем в любом тексте, даже таком простом, как одногласная мелодия, состоящая из нескольких звуков, присутствуют смысловые структуры, вызывающие конкретно-образные представления. Важно научиться обнаруживать и расшифровывать их в музыкальном тексте как можно раньше. В выразительной, адекватной авторскому тексту артикуляции, прозвучат тогда привычные слуху мажорные трезвучия, обернувшиеся значениями роговых сигналов или фанфар, а басовые формулы «аккомпанемента» — учтивым поклоном кавалера. Многие «второсте-

пенные» детали текста в новом ракурсе их рассмотрения откроются новым гранями смысла. Так, широко распространённый звукоряд басовой партии старинных клавирных танцев перестанет быть ничего не означающим грамматическим «голосом», если расшифровать его в контексте «словаря эпохи» как трагическую фигуру *catabasis*, «кочующую» из текста в текст многих сарабанд и менуэтов барокко.

Академик 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» — так именовал их Асафьев) помогает конкретизировать не только смысл различных деталей текста, но и поставленные педагогом исполнительские задачи.

Умение находить *ключевые интонации* в тексте и работать с ними, включая их в разработку ролевых игр, ведёт с самой первой стадии обучения к овладению музыкально-интонационным словарём «бытующих» интонаций. В исполнительском активе и музыкальном сознании будущего музыканта формируются первичные семантические представления — типичные обороты речевого, танцевально-пластического, сигнально-звукового происхождения, которые помогают осмысленному интонированию и импровизации на сюжетно-образной основе.

Теоретическую базу разработок составила авторская концепция Л.Н. Шаймухаметовой в области практической семантики — современного научно-методического направления. Таким образом, через активную творческую деятельность по решению изобретательских задач учащиеся осваивают устную музыкальную речь — важнейшую основу изучения музыкального языка, а также приобретают навыки нотной записи мигрирующих интонационных формул

через креативные формы письменных заданий. Всё это требует не только последовательного, целенаправленного развития ученика, но и специальной методической подготовки учителя. В данной статье публикуются образцы разработок заданий для работы в фортепианном классе. Инновационные формы работы на уроках сольфеджио будут рассмотрены в одном из следующих выпусков журнала.

Герои и персонажи в тексте музыкальных произведений

К предлагаемым ниже известным репертуарным пьесам разработаны исполнительские сценарии в форме ролевых игр. В результате анализа смысловых структур мы обнаружим в тексте присутствие разных героев, которые выполняют всевозможные действия: играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, выполняют трудную работу (Кузнец). Распределить роли и исполнить их на фортепиано нужно будет в ансамбле с учителем. Исполнители ролей героев в каждой пьесе должны будут произносить свой текст по-разному, потому что композиторы рассказывают о героях разные истории. История о герое и его друзьях называется *сюжетом*.

В первой пьесе «Насмешливая кукушка» Кукушка дразнит Охотника. Исполнители, выполняя конкретные действия, обращают внимание на связь звука со смыслом.

Ролевая игра «Кукушка дразнит Охотника» (Австрийская народная песня)

В австрийской народной песне «Насмешливая кукушка», изложенной на двух строках фортепиано (пример № 1), — два героя (действующих лица): Охотник и Кукушка. Признаками присутствия героев в тексте являются ключевые интонации: роговые сигналы (Охотник) и интонация «зова кукушки» (Кукушка). Озорная кукушка дразнит охотника.

Пример № 1

Австрийская народная песня

Вопросы и задания

1. Прослушайте пьесу в исполнении учителя и определите на слух ключевые интонации, которые изображают Охотника и Кукушку.

2. Найдите и отметьте в тексте границы реплик Кукушки и Охотника.

3. Распределите роли (Кукушки и Охотника) между двумя исполнителями (Кукушка — ученик, Охотник — учитель) и сыграйте пьесу в ансамбле.

4. Повторите интонационный этюд вдвоём с учителем в новом сюжете: «Кукушка перелетает на разные ветки дерева». Переносите во время игры реплику Кукушки в разные регистры: в 3-ю октаву (в такте 4) и 4-ю октавы (в тактах 6; 12–13).

Ролевая игра «Пастухи играют на свирелях» (Украинская народная песня)

Двухстрочник фортепианного изложения (пример № 2) графически ясно рисует героев и ситуацию: высоко в горах два пастушка играют на свирелях (1-й Пастушок — верхняя строка, 2-й Пастушок — нижняя).

Пример № 2

Украинская народная песня

Вопросы и задания

1. Прослушайте пьесу в исполнении учителя и найдите в тексте наигрыши 1-го и 2-го Пастушка.

2. Распределите роли 1-го и 2-го Пастушка между двумя исполнителями (1-й Пастушок — ученик, 2-й Пастушок — учитель) и исполните пьесу в ансамбле.

3. Исполните пьесу ещё раз, поменявшись ролями.

4. Проставьте в тексте пьесы динамические обозначения так, чтобы на их основе можно было бы менять исполнительский сценарий: создайте ролевую игру «Пастушок и эхо» (такт 1 — Пастушок, такт 2 — Эхо и т. п.).

5. Сыграйте мелодию вдвоём с учителем в октавной дублировке: ролевая игра «Пастушки играют на разных инструментах»: 1-й Пастушок — на свирели, 2-й Пастушок — на рожке (каждый исполнитель в своём регистре — в разных октавах).

6. Сыграйте обе мелодии одновременно в октавной дублировке (от начала и до конца) в новом сюжете: «Два пастушка играют вместе».

7. Запишите пьесу, исполненную в сюжете «Два пастушка играют вместе» (задание № 6) как фортепианное сочинение. Продолжите запись².

Ролевая игра «Герои-певцы поют в ансамбле» (Русская народная песня)

Во многих фортепианных пьесах главными героями оказываются певцы. Часто они «поют» в дуэте, где реплики звучат друг за другом по очереди.

В фортепианной пьесе, записанной на основе русской народной песни (пример № 3), главными героями также являются два певца, исполняющие песню в дуэте.

Пример № 3

Русская народная песня

Сыграйте пьесу вдвоём с учителем в ролевой игре с участием «двух певцов».

Вопросы и задания

1. Определите границы реплик 1-го и 2-го певца на каждой из строк нотного текста. Какие голоса (мужские, женские) поют эту песню?

2. Перепишите реплики 1-го певца на отдельную строчку в скрипичном ключе.

3. Перепишите реплику 2-го певца на отдельную строчку октавой ниже (для низкого мужского — басового — голоса).

4. Расставьте в партиях двух певцов динамические обозначения (форте, пиано).

5. Распределите роли между двумя исполнителями (1-й певец — ученик, 2-й певец — учитель) и исполните пьесу, затем поменяйтесь ролями.

Ролевая игра «Поём на два голоса» (Русская народная песня)

В русской народной песне (пример № 4) нужно найти двух героев-певцов, голоса которых в первоначальном тексте одинаковы по тембру. Но эту же песню могли бы исполнить и другие голоса: к примеру, *высокий и низкий*. Такая картина возможна на основе преобразования первичного текста и создания вторичного текста — нового *исполнительского сценария*.

Вопросы и задания

1. Определите границы реплик 1-го и 2-го героев-певцов (по 2 такта).

2. Выпишите на одну строку в скрипичном ключе как мелодию реплики 1-го Певца (такты 1–2; 5–6).

Пример № 4

Русская народная песня

3. Выпишите в басовом ключе на одной строке как мелодию реплики 2-го Певца (такты 3–4; 7–8).

4. Распределите роли между двумя исполнителями (1-й Певец — ученик, 2-й Певец — учитель) и исполните пьесу в сюжете.

Ролевая игра «Эхо на реке» (Польская народная песня «Висла»)

При внимательном рассмотрении фортепианной пьесы (пример № 5) в нотной графике видны повторяющиеся мотивы эха. Однако они могут быть восприняты слушателем лишь после маркировки их соответствующей динамикой. Это действие можно предложить выполнить ученику.

Пример № 5

Польская народная песня «Висла»

С помощью динамических превращений звука в фортепианной пьесе можно изображать *приближение* и *удаление* предметов, управлять воображаемым пространством: создавать модели «близко» (форте) и «далеко» (пиано). Обратите внимание на эти секреты творчества: разработайте и выполните с учениками совместно несколько заданий. Исполните пьесу в ансамбле, применяя эхо-эффекты — ученик может повторить каждый мотив на пиано.

Обозначьте динамическими оттенками эхо в следующем примере, в пьесе с гармонизацией (пример № 6). Исполните пьесу как интонационный этюд в ансамбле с учителем (партию эхо сыграет ученик на октаву выше записанного).

Пример № 6

«Висла»

Ролевые игры в ансамблевой форме

В любом интонационном этюде можно использовать коллективное (ансамблевое) творчество. Оно имеет преимущества в раскрытии содержания фортепианной пьесы и, кроме того, позволяет в ряде случаев включить в исполнение множество участников, даже не знающих нотной грамоты и только начинающих изучать музыкальный язык.

Ролевая игра «Клоуны-акробаты» («Клоуны» Дм. Кабалевского)

Содержание пьесы, основанное на идее озвучивания скрытых в нотном тексте «прыжков», может быть обозначено в сюжете «Клоуны-акробаты». Количество исполнителей-участников интонационного этюда-сцены зависит от интерпретации содержания, и на вопрос «Сколько клоунов в этой пьесе?» можно получить разные ответы. Если ограни-

читься анализом внешних признаков фактуры и не принимать во внимание её глубинный смысл, то можно «увидеть» или «услышать» только двух героев: Весёлого Клоуна и Грустного Клоуна, которые весьма популярны в традиционных редакциях двухручного исполнения этой пьесы. Однако если мы рассмотрим пьесу в плоскости ролевых игр и исполним её в форме интонационного этюда, то многие скрытые в нотном тексте смысловые структуры станут явными: мы обнаружим новых героев — участников циркового представления.

Вопреки грамматическим границам текста, семантический анализ выявляет так называемые «скрытые» смысловые структуры. Каждый герой — Клоун — имеет собственную ключевую интонацию, которая может быть наиболее ярко озвучена именно в ансамблевой игре. Ансамблевое исполнение даёт возможность сделать эти структуры явными, героям обрести неповторимую интонационную форму, а исполнителям сыграть характерные роли. Таким образом, в нашей пьесе будут присутствовать не два, а много разных клоунов.

Воспользуемся предложенным сюжетом для разработки ролевой игры. Сначала расшифруем ключевые интонации героев в нотном тексте, а затем распределим их между исполнителями. Даже не зная нотной грамоты, они с удовольствием озвучат множество ролей: *Весёлого Клоуна* (учитель показывает ученику на фортепиано 1-й мажорный мотив мелодии, состоящий из трёх звуков, и все его последующие повторы в пределах восьмитактного периода); *Грустного Клоуна* (2-й минорный мотив мелодии и все дальнейшие его вариантные повторы); *Рыжего Клоуна* (нисходящий затактовый мотив *ми — до-диез* — скачок с акцентом в 4-м такте); *Зелёного Клоуна* (нисходящий затактовый мотив *ми — ре — до-диез* 4–5-го тактов и его повторы); *Фиолетового Клоуна* (нисходящий затактовый мотив-прыжок *ми — соль-диез* — 5-й такт);

Коричневого Клоуна (нисходящий затактовый мотив-прыжок *ми — соль-бекар*) и клоуна по имени *Сальто-Мортале* (двойной нисходящий заключительный прыжок *ми — соль-диез — ми — ля*).

Басовый голос обычно принято рассматривать как «аккомпанемент» к мелодии. Однако исполняя звуки поочередно левой и правой рукой, один из участников ансамбля может превратить звучащий «аккомпанемент» в полноценное «соло», то есть озвучить ещё одного (нового) героя, исполняющего роль *Клоуна на ходулях*.

После обсуждения сценария и распределения ролей перед исполнителями ставится задача показать ключевые интонации: яркое и неожиданное включение «акробатических прыжков» в ситуацию кутерьмы и всеобщего веселья³.

Итак, все восемь героев — клоунов-акробатов — появились в пьесе благодаря усилиям исполнителей, выступающих в условиях нетрадиционного ансамблевого музицирования и создающих на основе первичного авторского текста новый, вторичный текст — исполнительский сценарий.

Уместно подчеркнуть здесь особую роль исполнителя, который читает нотный текст и расшифровывает содержание музыкального произведения как сценарист или режиссёр⁴.

 ПРИМЕЧАНИЯ

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

² Письменное задание выполняется учениками 1–2-х классов, изучивших нотную грамоту. Учащиеся подготовительных классов могут

ограничиться выполнением устных заданий.

³ Все прыжки (Рыжего, Фиолетового, Коричневого клоунов и клоуна Сальто-Мортале) исполняются в разных октавах. Этот приём называется *регистровка*.

⁴ См. об этом журнал «ИКОНИ» № 3 за 2019 год, с. 77–89.

 ЛИТЕРАТУРА

1. Шаймухаметова Л.Н. Полифонические произведения в форме старинных танцев в условиях ансамблевого музицирования // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship, 2018. № 1. С. 156–165. DOI: 10.17674/1997-0854.2018.1.156-165.

2. Шаймухаметова Л.Н. Об изучении способов транскрипции клавирных сочинений начинающими пианистами // ИКОНИ / ICONI. 2019. № 2. С. 116–127. DOI: 10.33779/2658-4824.2019.2.116-127.

Об авторе:

Шаймухаметова Людмила Николаевна, доктор искусствоведения, профессор, академик РАЕ, председатель АНО ДПО Научно-методический центр «Инновационное искусствознание» (450008, г. Уфа, Россия),
ORCID: 0000-0002-1355-9677, i2018n@yandex.ru

 REFERENCES

1. Shaymukhametova L.N. Contrapuntal Compositions in the Form of Historical Dances in the Conditions of Ensemble Music-Making. *Problemy muzykal'noj nauki/Music Scholarship*. 2018. No. 1, pp. 156–165. DOI: 10.17674/1997-0854.2018.1.156-165. (In Russ.)

2. Shaymukhametova L.N. About the Study of the Means of Transcription of Works for Clavier by Beginning Pianists. *ICONI*. 2019. No. 2, pp. 116–127. DOI: 10.33779/2658-4824.2019.2.116-127. (In Russ.)

About the author:

Liudmila N. Shaymukhametova, Dr. Sci. (Arts), Professor, Academician of RANH, Head of the ANO APE Scholarly-methodical center “Innovation art studies” (450008, Ufa, Russia),
ORCID: 0000-0002-1355-9677, i2018n@yandex.ru

