

Играем вместе с учителем: учебное пособие для начинающих пианистов

Книжная и электронная версии

Учебное пособие содержит методические разработки интонационных этюдов, выполняемых в ролевых играх. Задания направлены на формирование у учащихся семантических представлений и освоение элементарных навыков анализа и артикуляции смысловых структур музыкального текста. Предназначено для совместной работы с учителем на уроках в младших классах ДШИ и ДМШ.

Об учебном пособии «Играем вместе с учителем»: методические комментарии

Фортепиано в ДМШ 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 учебного пособия под названием «Играем вместе с учителем» обусловлена необходимостью формирования творческого подхода ученика к авторскому тексту, осмысления его не

Шаймухаметова Л.Н., Царёва Е.Ю.
Играем вместе с учителем: учебное пособие для начинающих пианистов. — Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ им. Загира Исмагилова, 2013. — 48 с., нот. Книжная и электронная версии.

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 освоения технологии преобразования текста в смысловую партитуру, то есть аранжировки авторского (первоначального) текста без записи, в устной форме. Ключевые интонации 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 без записи с участием учителя и ученика на двух, либо на одном фортепиано в 4 руки.

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

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 предложены примеры такого рода заданий на материале музыки раз-

личных жанров и стилей. Это старинные уртексты эпохи барокко, несложные пьесы для бытового музицирования, фольклорные композиции с сюжетным развитием.

Пособие состоит из трёх разделов: 1. Герой, персонаж и ключевые интонации музыкального текста; 2. Герой и автор в музыкальном тексте; 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 которых 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, немusикальных 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 работе 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 инструмен-

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

Заказать пособие в книжном издании или в электронной версии можно по эл. адресу: lab234nt@yandex.ru