

ИННОВАТИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Л. Н. ШАЙМУХАМЕТОВА

*Уфимская государственная академия искусств
им. Загира Исмаилова
Лаборатория музыкальной семантики*

УДК 78.072.1.01

МУЛЬТИМЕДИА НА УРОКАХ В ДМШ

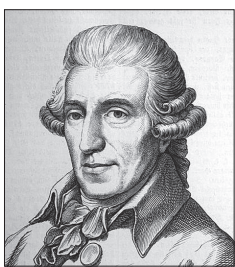
ЙОЗЕФ ГАЙДН

Предлагаемые ниже материалы учебно-методического комплекта, адаптированные для практической работы педагогов в ДМШ, предназначены для исполнения произведений Й. Гайдна в ролевых играх на уроках фортепиано, фортепианного ансамбля (чтение с листа), музыкальной литературы. В комплект входят: методическая разработка, пазлы, отражающие смысловые

структуры фортепианного текста и симфонических партитур, слайд-фильм с видеорядом на музыку «Менуэта» (с карнавальным сюжетом). Также в работе с текстом фортепианных сочинений предполагается использование на уроках видеозаписей оркестрового исполнения финала Симфонии № 96 «Миракль» («Чудо») и Менуэта из Симфонии № 5 (93) «Лондонская»¹.

I. «Чудо-симфония»: клави́р и партитура

(Гайдн. Симфония № 96 «Миракль»)

Й. Гайдн

Добрый, весёлый и жизнерадостный композитор Гайдн, как и другие композиторы его времени, любил писать танцевальную музыку. Он вставлял её в свои симфонии – крупные сочинения для оркестра. Не случайно каждая часть симфонии имела название, в котором был обозначен сразу и темп, и настроение: Allegro,

Presto, Vivace (быстро: весело, лирично, энергично, зажигательно) или Adagio, Andante, Grave, Moderato (медленно: печально, мечтательно, тяжело, умеренно-спокойно). Все симфонии (или отдельные их части) были написаны так, что их легко можно было сыграть на фортепиано в кругу друзей, родных, гостей – то есть, во время домашнего или салонного музицирования.

Фортепиано, за которым работал Гайдн-композитор, не было таким технически совершенным, как современное фортепиано, но оно помогало композитору сочинять и записывать большие партитуры для оркестра в свёрнутом, сокращённом виде. На снимке вы видите фортепиано, на котором Гайдн

играл и сочинял произведения в последние годы своей жизни в Вене.

Свёрнутая (сокращённая) и приспособленная для игры двумя руками на фортепиано запись симфонии называлась «клави́р». Развёрнутая, – записанная для целого оркестра, – имела название «партитура».

Вы видите сокращённую запись пьесы для клави́ра, основанной на фрагменте Симфонии Гайдна № 96 Ре мажор, «Миракль» («Чудо»)². Она выглядит как весёлая танцевальная пьеса для фортепиано.

Фортепиано в Доме-музее Гайдна в Вене

Пример № 1 ВИВАЧЕ Й. Гайдн

Vivace

The image shows a musical score for 'Vivace' by Haydn. It consists of six systems of music, each with a treble and bass clef staff. The first system starts with a piano (*p*) dynamic. The second system continues with piano. The third system starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The fourth system has piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The fifth system has piano (*p*) dynamics. The sixth system has forte (*f*) dynamics.

Заметим, у этой фортепианной пьесы нет заголовка, специально указывающего на её содержание. «Виваче», выделенное в названии последней части симфонии, – это обозначение быстрого темпа: по-итальянски Vivace значит быстро, легко и весело. Одновременно оно передаёт и соответствующее настроение.

Многие фортепианные пьесы композиторов XVIII века, как и отдельные части симфонии, не имели заголовков, но показанное в них настроение также обозначалось темпом: Адажио (Adagio) – медленно и лирично, Аллегро (Allegro), Престо (Presto) – быстро, активно, зажигательно, Граве (Grave) – медленно, тяжело, трагично. Такие пьесы передают разное настроение и разное содержание. К примеру, пьеса может изображать не только танцующих дам и кавалеров, но и аккомпанирующий танцу оркестр – музыкантов, играющих на различных инструментах, – скрипках, флейтах, гобоях, виолончелях. И тогда пианист, исполняющий эти пьесы, превращает рояль в настоящий оркестр.

Музыканты XVII–XVIII веков легко могли снова развернуть клавир обратно в партитуру, играя его в ансамбле. Любой клавир можно сыграть в ансамбле

и на современном фортепиано (в 4, 6 или 8 рук). Такое исполнение будет напоминать звучащий оркестр, а простые танцевальные пьесы превратятся в настоящие *чудо-симфонии*. Ниже предлагаются несколько вариантов преобразования клавирной записи в одном карнавальном сюжете, но в разных «предлагаемых обстоятельствах» (К. Станиславский).

А что, если...

... фортепианную пьесу «Виваче» (Vivace) сыграть медленно, в спокойном темпе Модерато (Moderato) и развернуть её в партитуру с участием героев при помощи ансамблевой игры в 4 руки? Сцена-диалог может называться «Танцующие дамы приветствуют друг друга». Чтобы без труда найти в нотном тексте границы реплик двух партнёров ансамбля, воспользуемся игрой в пазлы и прорепетируем исполнение нашей партитуры поочерёдным произнесением реплик в указанной артикуляции.

Ключевая интонация всей пьесы – «фигура приседания». Композитор отметил её в тексте лигой в реплике каждого участника танца (см. пример № 2). Сыграйте текст в диалоге двух дам: произнесите реплики-приветствия друг за другом по очереди. Будьте вежливы, не суетитесь, дайте место и время партнёру для его выразительного высказывания (1-я Дама), затем спокойно и выразительно сыграйте свою реплику (2-я Дама)³.

Пример № 2

The image shows a 3x3 grid of musical fragments from the 'Vivace' piece. The top-left cell contains the full first system of the piece, labeled 'Vivace' and 'p'. The other cells contain individual musical phrases or fragments extracted from the piece, arranged in a grid to show how they can be used in a dialogue.

В предложенной ниже записи текста (пример № 3) выделите лигой все «фигуры приседания», которые вы только что исполнили.

Пример № 3

Сыграйте пьесу в диалоге с партнёром в новой артикуляции: представьте, что в каждой второй реплике отменяется стаккато, и не один, а оба мотива подчёркиваются лигой. Пронаблюдайте, как изменится содержание мелодии. Каждая Дама продемонстрирует здесь свой характер. Запишите в примере № 4 мелодию в этой новой артикуляции.

Пример № 4

А что, если...

... фортепианную пьесу «Виваче» превратить в «Модерато» и развернуть в оркестровую партитуру, изобразив на рояле звучание разных музыкальных инструментов?

Мы будем репетировать по схеме в 4 руки с участием двух исполнителей-пианистов, выполняя по порядку следующие задания:

1. Разделите представленный ниже фрагмент нотного текста (пример № 5) на «пазлы» самостоятельно – иначе, чем в предыдущем задании. Верхнюю строку текста сыграет 1-й партнёр двумя руками, удвоив мелодию в нижнюю октаву. Так он изобразит звучание мелодии у нескольких скрипок. Нижнюю строку текста (аккомпанемент) сыграет 2-й партнёр, распределив созвучия между левой (бас) и правой руками. Это – аккомпанемент низких струнных инструментов (1-х и 2-х виолончелей).

Пример № 5

2. На основе предложенного разделения партий на мелодию и аккомпанемент сыграйте фрагмент ещё раз, но сделайте для мелодии новую «инструментовку». Сыграйте её поочерёдно правой и левой руками – как бы в диалоге двух скрипок (пазлы примера № 2).

3. На основе примера № 5 сыграйте мелодию с применением приёма регистровки: одной рукой во второй октаве (на октаву выше записанного). Получится так, будто мелодия зазвучала на флейте.

4. На основе примера № 5 разбейте мелодию на два предложения по 4 такта (из-за такта) и сыграйте её поочерёдно левой (такты 1–4) и правой (такты 5–8) руками, как на скрипке и флейте (такты 5–8 играют на октаву выше).

5. Сыграйте мелодию правой рукой в малой октаве, как «на фаготе». 2-й партнёр, исполняющий аккомпанемент, перенесёт свои созвучия на октаву выше (в первую и вторую октавы).

6. Разделите мелодию между «Двумя фаготами». Сыграйте на 1-м Фаготе (такты 1–4) правой рукой в малой октаве, на 2-м Фаготе (такты 5–8) – левой рукой в большой октаве.

Такие чудо-превращения первичного текста можно назвать тембровыми вариациями. Игра в пазлы и ролевая игра (превращение в музыкантов оркестра) помогли нам развернуть свёрнутый клавирный текст – в развёрнутую оркестровую партитуру.

И, наконец, осталось пронаблюдать ещё одно, самое удивительное превращение: клавира – в симфонию № 96, Ре мажор, «Миракль», что в переводе означает «чудо».

Учитель познакомит вас с оркестровым звучанием «Виваче» (Vivace) – финала симфонии «Чудо», написанной Гайдном в 1791 году и с большим успехом исполненной им во время первой поездки в Лондон⁴. К нашему изданию прилагается запись финала симфонии, исполненная Венским филармоническим оркестром. Дирижёр Адам Фишер.

Теперь вы сможете исполнить фортепианную пьесу «Виваче» как настоящую партитуру – в ансамбле с участием нескольких партнёров.

II. Весёлый маскарад в «Менуэте» Гайдна

(Гайдн. Симфония № 5 (93), «Лондонская», Ре мажор, III часть «Менуэт»)

Почти 300 лет тому назад в Австрии, где жил и работал композитор Гайдн, в замках, дворцах и в домах богатых людей часто устраивались пышные балы – карнавалы с музыкой, танцами и переодеваниями.

Такие праздники назывались маскарадами – от слова «маска». Маски и костюмы могли быть уродливыми и красивыми, печальными и весёлыми, страшными и забавными. Люди переодевались так, чтобы их нельзя было узнать. В этот день все делали *всё наоборот*: богатые притворялись нищими, нищие наряжались

принцами и королями, священники превращались в шутов, а красивые и стройные господа облачались в костюмы горбунов, карликов и великанов.

Композитор Гайдн сумел запечатлеть музыкальную картину карнавала в нотных знаках. Участники праздника, наряженные в яркие костюмы и таинственные маски, проходят вереницей в танцевальном зале, украшенном разноцветными гирляндами, фейерверками и серпантином.

Маски-пазлы в нотном тексте «Менуэта»

(аналитическая игра)

Гайдн записывал свои оркестровые сочинения – симфонии не только для исполнения их в оркестре, но и для игры в домашних условиях на фортепиано. Такая сокращенная (свёрнутая) форма записи называлась клавиром. Нотный текст «Менуэта» из симфонии № 93 Гайдна, который вы видите, записан именно так – для исполнения его на фортепиано двумя руками (пример № 6).

Если мы внимательно прочтём нотный текст менуэта и вникнем в его содержание, то сможем обнаружить скрывающихся под масками героев – участников маскарада. Маски шуточно приветствуют друга друга и двигаются под музыку танца.

Пример № 6

Придворный менуэт дарит нам «ключ» к расшифровке карнавального действия. Повторяющаяся на протяжении всей части симфонии ключевая танцевальная «фигура приседания» выглядит так:

Это – «фигура приседания» – приветствие придворных кавалеров и дам. Для придворных дам она должна быть записана в скрипичном ключе.

Сыграйте (с целью сравнения) эту интонацию на фортепиано как галантную фигуру в её прямом значении: сначала в исполнении кавалеров, затем – аналогично (на 2 октавы выше) – у дам. Дамы и кавалеры приветствуют друг друга. После проигрывания выполните письменные задания:

1. Перепишите в тетради «фигуру кавалера».
2. Запишите в тетради на одной строчке ту же фигуру как «фигуру дам» (во 2-й октаве).
3. Запишите диалог кавалера и дамы (обе фигуры по очереди друг за другом), затем наоборот – диалог дамы и кавалера.

Обратите внимание на то, как знаки *форте* и *сфорцандо* в авторском тексте меняют «фигуру приседания» до неузнаваемости. Под воздействием этих динамических знаков её звучание становится грубым: оно противоречит галантным манерам придворных. Изменив таким способом «красивые лица» придворных на кривляющиеся маски, композитор одновременно ещё и «поставил их на ходули» – превратил в уродливых Великанов.

Исполните роли двух Великанов, которые «примеют» на себя смешные «музыкальные маски и костюмы» и исполняют «приветствие» масок в диалоге:

1-й великан

2-й Великан

Двух неуклюжих Великанов сменяет вереница «порхающих бабочек и жуков» – вполне может быть, что это – переодетые в костюмы и маски придворные:

За ними появляются новые пары танцующих: красивые галантные дамы (настоящие, не переодетые в маски) и сопровождающие их учтивые кавалеры (нижние строчки текста)⁵.

Дамы (верхние строчки)

Кавалеры (нижние строчки)

Далее следует диалог двух таинственных масок:

Предстоит определить характер этих масок и кому они принадлежат, распределить между двумя исполнителями роли и выполнить действие: «маски шутят и поддразнивают друг друга».

Придумать костюмы и маски к следующим двум персонажам (3-я и 4-я маски) вам помогут ответы на следующие вопросы:

1. Кто эти герои-маски (дамы, кавалеры; карлики, горбуны, великаны или иные персонажи маскарада)?
2. Что они делают (какие выполняют действия)?
3. Во что одеты герои-маски?
4. Нарисуйте запомнившиеся вам маски и их карнавальные костюмы.

Примечание: Учитель раздаёт каждому ученику комплект, состоящий из нотного текста I части Менуэта и рисунков-пазлов, выделяющих отдельные маски из «общей толпы». Ученики соберут пазлы в общий нотный текст.

**Интонационный этюд
«Придворная пастораль»**
(ролевая игра для фортепиано
в 4 или 6 и 8 рук)
на материале Трио «Менуэта»

Нотный материал координируется с образами-масками просмотренного фильма. Трио представляет собой отдельную сцену, построенную на конфликте (ссоре) карнавальных персонажей: «Сердитые Дамы» – многократно повторяющиеся эпизоды с лексикой воинственных сигналов – наступают на лирическую пару молодых придворных, стремящихся к уединению на природе (пастораль). Весь текст организован как диалог противоположно настроенных героев.

Текст может быть исполнен на фортепиано как интонационный этюд (целиком или частично) в горизонтальном диалоге с произнесением реплик по очереди и распределением ролей в зависимости от подготовленности к трудностям чтения нотного текста⁶.

Пример № 7

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В Лаборатории музыкальной семантики Уфимской государственной академии искусств в качестве приложения к сценариям подготовлены видеозаписи оркестрового звучания симфоний в исполнении Венского филармонического оркестра (дирижёр Адам Фишер). Автор презентации (визуализации карнавального сюжета) – Татьяна Большакова.

² Это произведение хорошо известно как фортепианная пьеса, распространённая в репертуаре ДМШ.

³ Для начинающих учеников при исполнении каждой второй реплики можно упростить задание и предложить выполнить его только на уровне мелодии. Аккомпанемент во всех репликах и заданиях сыграет учитель (второй партнёр).

⁴ Существуют сведения о том, что во время исполнения симфонии с потолка концертного зала упала огромная люстра. Зрители чудом не пострадали предположительно потому, что они бросились к сцене и оркестру, которым дирижировал Гайдн.

⁵ Все эти роли последовательно и по очереди могут исполнить ученики в групповом занятии по музыкальной литературе, МХК или учитель с учеником в классе фортепиано.

⁶ Пасторальные эпизоды на групповых занятиях (к примеру, по музыкальной литературе) можно поручить двум исполнителям, распределив их партии в данном случае по строчкам: кавалер – нижняя, дама – верхняя (каждый исполнитель при этом играет свою партию двумя руками). Роль «сердитых дам» может исполнить один ученик двумя руками, как написано в тексте, либо несколько учеников, дублируя воинственные сигналы в разных октавах фортепиано.

В процессе репетиций можно ставить различные задачи артикуляции, соответственно характерам героев и ситуации действия. Материал в ролевой игре применяется также и для чтения с листа.

Шаймухаметова Людмила Николаевна

доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки,
заведующая Лабораторией музыкальной семантики
Уфимской государственной академии искусств
им. Загира Исмагилова

