

Шаймухаметова Л.Н.

**Инновационные формы преподавания
музыкально-теоретических дисциплин
в детских школах искусств
в условиях введения дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств**

В помощь преподавателям и методистам

**Информационные материалы
Всероссийской научно-практической
конференции-семинара
25 марта 2013 г.
и курсов повышения квалификации
для преподавателей ДМШ и ДШИ
25 февраля – 2 марта 2013 г.**

Республиканский учебно-методический центр по образованию
Министерства культуры Республики Башкортостан
Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова
Лаборатория музыкальной семантики

Шаймухаметова Л.Н.

**Инновационные формы преподавания
музыкально-теоретических дисциплин
в детских школах искусств
в условиях введения дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств**

В помощь преподавателям и методистам

**Информационные материалы
Всероссийской научно-практической
конференции-семинара
25 марта 2013 г.
и курсов повышения квалификации
для преподавателей ДМШ и ДШИ
25 февраля – 2 марта 2013 г.**

Шаймухаметова Л.Н. Инновационные формы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детских школах искусств в условиях введения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств / В помощь преподавателям и методистам: информационные материалы Всероссийской научно-практической конференции-семинара 25 марта 2013 г. и курсов повышения квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ, 25 февраля – 2 марта 2013 г. / автор проекта и отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова. – Уфа: РУМЦ МК РБ, 2013. – 89 с.

Автор проекта и ответственный редактор-составитель:
доктор искусствоведения, профессор Шаймухаметова Л.Н.

В подготовке издания принимали участие: ректор УГАИ,
проф. Асфандьярова А.И., науч. сотр. Лаборатории музыкальной
семантики Данилова Я.Ю., Мингажев А.А.,
преп. ДШИ Царёва Е.Ю.

Ответственный за выпуск Сагадатуллина Е.Б.

В издании представлены инновационные формы работы с музыкальным текстом на уроках фортепиано и сольфеджио, а также учебные пособия, подготовленные сотрудниками Лаборатории музыкальной семантики Уфимской государственной академии искусств. Материалы предназначены преподавателям и методистам ДШИ, ДМШ и ССУЗ для применения в практической работе.

Содержание

От автора проекта. Предисловие	4
Введение	6
Ролевые игры в классе фортепиано	9
Герои и персонажи в тексте музыкальных произведений	9
«Занимательная инструментовка» в классе фортепиано	23
Интонационные этюды «Тембровые диалоги» («текст в тексте» фортепианного произведения)	23
«Менуэт, который не танцуют...» (quasi-оркестровые ситуации в сонатах Гайдна)	24
Маски-пазлы в нотном тексте «Менуэта» (аналитическая игра)	26
Клавирный текст как оркестровая партитура (на основе вертикального диалога)	33
«Занимательная инструментовка» в изучении клавирных сочинений барокко	39
Зачем нужен анализ семантических фигур в музыкальном тексте?	48
«Нескучные этюды»	49
Нетрадиционные формы чтения музыкального текста на уроках фортепиано ..	49
Ролевые игры на уроках сольфеджио	53
Мелодия как первичный текст и исполнительский сценарий	54
Герои в содержании исполнительского сценария	55
Знакомые герои в новом сюжете	56
О креативных формах письменных заданий	57
Весёлые диалоги	59
Фортепиано на уроках сольфеджио	66
Стихи на уроках сольфеджио	76
Учимся аранжировке	82
Памятка для учителя	87

От автора проекта. Предисловие

Публикуемые ниже материалы по инноватике в учебных дисциплинах ДШИ приобретают особую актуальность в связи с разработкой новых программ и методических материалов для предпрофессионального уровня подготовки. В этом издании читатель найдёт конкретные методические разработки, полезные учителю в его практической работе, в рамках одного из ведущих современных направлений, разрабатываемых научной школой «Музыкальная семантика». Образцы представленных заданий могут служить шаблонами для создания аналогичных разработок самим учителем при условии замены музыкального материала и с учётом возрастных особенностей учащихся. Хотелось бы с помощью этих разработок привлечь внимание не только к новым подходам в работе с текстом и к важнейшему новому направлению в обучении музыке, но и к вопросу о том, каким должен быть современный учебник для начинающего музыканта.

Вашему вниманию в этой брошюре предлагаются также презентации изданий Лаборатории музыкальной семантики Уфимской гос. академии искусств. Среди них – учебные пособия, отмеченные грифами министерств и рекомендованные к внедрению в учебный процесс (содержат аннотации, оглавления и краткие обзоры содержания выпусков), разработки по внедрению медиа компонентов на уроках сольфеджио, фортепиано, музыкальной литературы, мировой художественной культуры, ансамбля.

Наука как профессиональная область человеческого познания постоянно развивается и открывает новые горизонты. Приблизительно раз в столетие она кардинально меняет свои парадигмы. Музыкальная наука и педагогическая деятельность многие годы развивались благодаря так называемой «концепции выразительных средств музыки». Именно она определяла главные магистрали музыкальной теории и практики. При всех значительных успехах и достижениях мы постепенно всё же пришли к некоторой формализации знаний, узкограмматической (в теории) и узкотехнической (в исполнительстве) направленности обучения. Вряд ли нужно убеждать педагога-практика в том, как важно разъяснить ученику содержание исполняемой пьесы. Тем не менее, наука в рамках названной концепции долгое время не в состоянии была помочь ответить на самые простые, на первый взгляд, вопросы: как устроено содержание произведения, есть ли в пьесе герой и персонаж, где и каким образом можно обнаружить его признаки в музыкальном тексте? Сколько героев присутствует в произведении? Как определить, есть ли сюжет и событие в содержании инструментального произведения и т.п. и можно ли «дове-

рять» заголовку, обозначениям темпа, динамики и артикуляции, предложенным редактором? Все эти вопросы либо не обсуждаются, либо решаются преподавателем на уроке интуитивно.

В середине прошлого столетия музыкознание стало серьёзно менять свои парадигмы в направлении поиска законов *смысловой организации* музыки. Возникли исследования, посвящённые не только вопросам формы, композиции, но и проблемам музыкального содержания. В области фундаментальных исследований музыкального содержания и теории музыкального текста стали формироваться научные школы, разрабатываться новые научные концепции.

Содержание современного креативного учебного пособия и инновационных методических разработок целиком зависит от новой установки преподавателя на его отношения с музыкальным текстом. Исторически объективно в практике музицирования сложились два типа таких отношений: *регламентированный* – интерпретация первоначального авторского текста (уртекста) и *свободный* (аранжировка).

Большинство традиционных учебников для начинающих музыкантов построено на «принципе хрестоматии», а подход к обучению один – репертуарный, где стратегия обучения заключается в количественном накоплении навыков через изучение произведений разных эпох и стилей. При этом трактовка содержания произведения и его анализ происходят на интуитивной основе и в основном носят стихийный характер. Ещё более спонтанно делаются различного рода «творческие задания» в области преобразований музыкального текста – их до сих пор по старинке называют «игрой на слух» и «подбором аккомпанемента». Поскольку речь идёт об обучении (то есть, важно отдавать себе отчёт – *чему* именно и *как* мы обучаем?), этот процесс требует применения новых практических технологий, которые должны обрести чёткий и системный вид, и могут успешно копироваться, распространяться, тиражироваться без ущерба для творческого вдохновения пользователя. Методика – это личный опыт, который чаще всего уникален и неповторим. Технология же строится на закономерностях. Работа с музыкальным текстом – на закономерностях его смысловой организации.

Шаймухаметова Людмила Николаевна – научный руководитель
Лаборатории музыкальной семантики,
доктор искусствоведения, профессор,
засл. деят. науки и образования,
засл. деятель искусств РФ и РБ,
член-корр. РАН

Введение

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 ученикам лишь при условии правильно разработанной *технологии взаимодействия с текстом*.

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 представляемом ниже материале – образцах методических разработок и учебниках – 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 как преподаватели, обучающие игре на инструменте, (либо работающие в классе ансамбля), так и ведущие групповые занятия на сольфеджио.

Универсальной формой межпредметных связей является разработанная в Лаборатории 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 вариатность мышления как залог будущего успеха талантливой личности.

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 преобра-

зования.

Предлагаемые альтернативы базируются на следующих базовых 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 пока ещё применяются не во всех ДМШ, однако именно они помогают выявить смысловую связь с образами предметного мира или героями музыкального произведения. К таким терминам и 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, 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 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. 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 «второстепенные» детали текста в новом ракурсе их рассмотрения откроются новыми 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 ввиду постоянное присутствие подобных интонаций в текстах различной природы (как в фольклоре, так и в композиторском творчестве). Обнаружение и узнавание их («общезначимых» и «обще-

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

употребительных» – 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, принятого Лабораторией Уфимской государственной академии искусств² и официально зарегистрированного как научная школа³.

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. С этой целью и подготовлено настоящее издание.

В первом разделе публикуются образцы разработок заданий двух типов для работы в фортепианном классе: 1) *Ролевые игры*; 2) *Занимательная инструментовка*. Во втором разделе показаны инновационные формы работы на уроках сольфеджио.

² Информация о разработках этого направления регулярно публикуется в ежеквартальном Вестнике ЛМС «Креативное обучение в ДМШ». Подписной индекс каталога «Почта России» – 80105. Полный комплект изданий Вестника можно заказать в редакции по адресу: 450008 г. Уфа, ул. Ленина, 14 или по электронному адресу: lab234nt@yandex.ru

Об изданиях см. также подробнее на сайте Лаборатории: www.lab-ms.narod.ru

³ Результаты деятельности Лаборатории музыкальной семантики отмечены в 2012 г. почётным Дипломом «Золотая кафедра России» в рамках программы «Золотой фонд отечественной науки» и Золотой медалью и Дипломом качества Международной научно-промышленной палаты в г. Брюсселе.

Шаймухаметова Людмила Николаевна

**Инновационные формы преподавания
музыкально-теоретических дисциплин в детских школах искусств
в условиях введения дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств**

В помощь преподавателям и методистам

Информационные материалы

Всероссийской научно-практической конференции-семинара, 25 марта 2013 г.
и курсов повышения квалификации преподавателей ДМШ и ДШИ, 25 февраля – 2 марта 2013 г.

Формат 60x84/16. Бумага тип. №1.
Усл.п.л. 5,2. Заказ № 354.

Отпечатано методом ризографии с готового авторского оригинал-макета

Редакционно-издательский отдел
Республиканского учебно-методического центра по образованию
Министерства культуры Республики Башкортостан
450055, г.Уфа, ул. Ладыгина, 21