

ИНТОНАЦИОННЫЕ ЭТЮДЫ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО (НА МАТЕРИАЛЕ КЛАВИРНЫХ СОЧИНЕНИЙ МОЦАРТА)

Известно, что характеры оперных персонажей Моцарта и типичные для них сценические ситуации распространились далеко за пределами их источников и проникли практически во все жанры творчества австрийского композитора. Не остались в стороне и клавирные сочинения Моцарта, в текстах которых встречаются следующие элементы сюжетной организации: *танцевально-пластический, инструментальный и оперно-театральный*. Все они связаны с его же собственными сочинениями (симфониями, инструментальными концертами, дивертисментами, квартетами, сонатами для скрипки с оркестром и многими другими). Как правило, в таких текстах присутствуют два (диалог) или несколько (полилог) героев или персонажей, реплики которых организуются аналогично живой речи и определённым совершаемым действиям. Это даёт основание для применения на уроке фортепиано *интонационных этюдов*¹, используя ансамблевую форму музицирования. Создавать интонационные этюды можно как на основе детского, так и взрослого фортепианного репертуара ДМШ.

Ниже предлагаются несколько интонационных этюдов, возможных в работе над исполнительской артикуляцией учащихся в ДМШ на примере клавирных сочинений Моцарта. Распределим интонационные этюды по группам соответственно их содержанию: «Пластические диалоги», «Тембровые диалоги» и «Театральные диалоги».

Интонационные этюды «Пластические диалоги»

В тексте клавирных менуэтов Моцарта часто встречаются различные ритмоинтонационные формулы, изображающие пластические движения героев. Героями «Пластических диалогов» являются танцующие пары (кавалеры и дамы). На присутствие в содержании пьес танцующей Дамы указывают «женские реверансы», интонации «вздоха», «приседания». Танцевальные движения галантного Кавалера выявляют «этикетные формулы баса», фигуры «галантного шага», «реверанса», ритмоформула менуэта и т.д. Участникам «Пластических диалогов» предстоит изобразить танцевальные движения героев средствами темпа, динамики и артикуляции, а также воссоздать картину светского бала.

¹ *Интонационный этюд* – это универсальная форма работы с музыкальным текстом, основанная на расшифровке его содержательных структур. Применение интонационных этюдов в учебном процессе позволяет развить у учащихся навыки различных приёмов артикуляции благодаря вариантному произнесению композиторского текста от лица действующих в нём героев и персонажей. См. об этом: [1, 5].

Распределите роли между участниками ролевых игр и исполните интонационные этюды. Участники при повторном проигрывании могут поменяться ролями.

Интонационный этюд «Старинный танец»

В тексте клавирного сочинения Моцарта «Менуэт» (пример № 1) изображается танцующая пара героев (Кавалер – Дама). Танцевальные движения Кавалера, помещённые в нижнюю строку нотного текста, содержат фигуру «галантного шага» и «интонацию приседания» (т. 1–4), «ритмоформулу дактилического шага» (т. 5), «этикетную формулу баса» (т. 7–8). Партия Дамы вторит пластическим движениям Кавалера – в ней присутствуют те же движения. Кроме того, завершаются танцевальные движения героев фигурой «парного реверанса» (т. 7–8).

Пример № 1

В. А. Моцарт. Менуэт

Grazioso

Дама

Кавалер

Вопросы и задания:

1. Перепишите Менуэт в тетрадь. Расставьте в нотах знаки артикуляции для выделения фигур «шага», «парного реверанса», «этикетной формулы баса». Выделите цветом необходимые приёмы динамики и артикуляции, которые помогут при их одновременном исполнении разграничить и показать особенности женской и мужской пластики.

2. Сыграйте по нотам отдельно сначала танцевальные движения Дамы – лёгкий, изящный женский танец. Затем исполните партию Кавалера – галантный мужской танец.

4. Распределите роли между участниками и сыграйте интонационный этюд (Кавалер – учитель, Дама – ученик), затем поменяйтесь ролями.

Интонационный этюд «Танец с поклонами»

Интонационная лексика текста следующей пьесы «Менуэт» (пример № 2) также воссоздаёт движения танцующей пары героев (Кавалера и Дамы). Партия Кавалера представлена в нижней строке нотного текста «фигурой поклона» (т. 1–5), «фигурой шага» (т. 6) и «этикетной формулой баса» (т. 7–8). В партии Дамы (верхняя строка нотной записи) присутствуют интонации «приседания» (т. 2; 4; 8), ритмоформула «дактилического шага» (т. 8). Одновременный «поклон» (т. 7–8) Кавалера и Дамы в тексте пьесы показан фигурой «парного реверанса».

Пример № 2

В. А. Моцарт. Менуэт

Allegretto grazioso

Дама

Кавалер

5

5

Вопросы и задания.

1. Перепишите Менуэт (пример № 2) в тетрадь. Выделите в нотном тексте пьесы интонации и ритмические фигуры Кавалера.
2. Как называется семантическая фигура, записанная в партии Кавалера в 7–8 тактах? Выпишите её в тетрадь.
3. Укажите в тексте Менуэта реплики Дамы. Найдите в её партии ритмоформулу менуэта, выпишите её в тетрадь.
4. Расставьте знаки артикуляции для выделения «этикетной формулы баса», «фигур шага» и «приседания».
5. Распределите роли (Кавалера и Дамы) между участниками ролевой игры. Исполните ролевую игру в форме «Пластического диалога», затем поменяйтесь ролями.

Интонационные этюды «Тембровые диалоги»

В средние века и вплоть до XVIII века в Западной Европе существовала традиция записывать в двухручном изложении тексты, предназначенные для ансамблевого музицирования. Музыканты того времени легко могли «развернуть» такую запись в ансамблевую партитуру. В духе этой традиции написаны и некоторые фортепианные сочинения Моцарта. В них также можно обнаружить признаки «свёрнутой» ансамблевой партитуры. Содержание таких произведений раскрывает сцены музицирования, героями которых являются музыканты старинного ансамбля.

Воссоздать традицию «развёртывания» клавирного текста в партитуру и воспроизвести на фортепиано сцену музицирования станет основной задачей партнёров в интонационных этюдах, созданных в форме «Тембровых диалогов». Участникам предстоит обнаружить героев в тексте, определить границы их реплик и воссоздать на фортепиано звучание этих инструментов. Найти признаки героев-музыкантов в тексте поможет выявление различных клише инструментов.

Определение количества участников ролевых игр здесь зависит от числа обнаруженных в тексте героев. Исполнять интонационные этюды в форме «Тембрового диалога» можно на одном или двух фортепиано.

Интонационный этюд «Рондо в старинном стиле»

Герои пьесы «Рондо» (пример № 3) – Музыканты, исполняющие старинный танец. Интонационная лексика сочинения содержит инструментальные клише различных инструментов. В верхней строке нотной графики находятся сигналы трубы (т. 1–2; 5–6), интонационное клише флейты (т. 3–4) и *divisi* флейт (т. 6–8). Нижняя строка нотной записи содержит клише «скрытого» (не выписанного) *divisi* низких струнных, состоящего из партий виолончели и контрабаса (т. 1–8).

Пример № 3

В. А. Моцарт. Рондо

Труба

Флейта

"скрытое" Divisi низких струнных (виолончель, контрабас)

3 Труба

6 Divisi флейт

Вопросы и задания:

1. Найдите в тексте пьесы (пример № 3) реплики разных героев барочного ансамбля.
2. Перепишите в тетрадь партию Трубача. Сыграйте отдельно его «призывные» интонации.
3. Расставьте в партиях выписанного *divisi* Флейтистов знаки артикуляции, изображающие приём игры *staccato* (т. 6–8). Распределите их для игры двумя руками и проиграйте на фортепиано.
4. В нотном тексте присутствуют и не прописанные партии *divisi* флейт (т. 2–4). Выявить их можно с помощью приёма дублировки – удвоив сильную долю октавой ниже. Создайте *divisi* Флейтистов на фортепиано.
5. В тексте пьесы «потерялась» партия контрабаса (нижняя строка). Она зашифрована в «скрытом» *divisi* низких, включающем реплики Виолончелиста и Контрабасиста. Чтобы сделать партию последнего «явной», необходимо октавой ниже продублировать звуки реплик Виолончелиста, приходящиеся на сильную долю тактов (т. 1–7).
6. Распределите роли (реплики Трубача и 2-х Флейтистов сыграет ученик, а партии Виолончелиста и Контрабасиста проинтонирует учитель). Исполните фрагмент пьесы в ролевой игре в форме «Тембрового диалога».

После проигрывания поменяйтесь ролями и повторите интонационный этюд.

Интонационный этюд «Старинный ансамбль»

В музыкальном тексте клавирной пьесы «Менуэт» Моцарта (пример № 4) содержатся признаки «свёрнутой» ансамблевой партитуры. В верхней строке нотного текста здесь присутствуют интонационные клише скрипки (т. 1–4) и флейты (т. 5–10). В нижней строке нотной графики зафиксированы знаки-образы «явного» и «скрытого» *divisi* низких струнных (т. 1–10).

Пример № 4

В. А. Моцарт. Менуэт

Скрипка

Флейта

"явное" *divisi* низких струнных

"скрытое" *divisi* низких струнных

6

Вопросы и задания:

1. Сколько всего инструментов старинного ансамбля представлено в тексте «Менуэта» (пример № 4)?

2. При помощи приёма дублировки преобразуйте «скрытое» *divisi* низких струнных в «явное» и запишите реплики Виолончелистов и Контрабасистов в тетради на двух нотных строчках в басовом ключе: реплики Виолончелиста – на верхней строке, а партию Контрабасиста – на нижней.

3. Сыграйте на фортепиано реплики Виолончелиста и Контрабасиста отдельно двумя руками.

4. Подумайте, какой инструмент ансамбля прозвучит громче – скрипка в среднем регистре или флейта в высоком регистре? Проставьте в нотном тексте необходимые знаки динамики для имитации звучания этих инструментов на фортепиано.

5. Прорепетируйте на фортепиано реплики Скрипача и Флейтиста с разными динамическими оттенками.

6. Распределите роли и сыграйте «Тембровый диалог» в ролевой игре: ученик – Скрипач и Флейтист, а учитель – Виолончелист и Контрабасист. При повторе интонационного этюда поменяйтесь ролями.

Интонационные этюды «Театральные диалоги»

Содержание многих фортепианных сонат Моцарта раскрывает ситуации, «кочующие» из текста в текст его собственных оперных произведений и имеющие прообразы в итальянской комедии масок (dell'arte). В них, как правило, участвуют один, два или несколько образов-персонажей.

Так, из ранней оперы композитора «Мнимая простушка» («Притворная простушка») в текст клавирной сонаты № 5 (К. 283) G dur «перекочевала» конфликтная «сцена-диалог» смешного ревнивого опекуна Кассандра и его кокетливой подопечной – Розины. Характер героев и совершаемые ими действия обозначаются в тексте сонаты соответствующими ключевыми интонациями². Например, игривый характер Розины передаётся с помощью обилия «колоратур», «изящных» интонаций приседания. Просьбы и мольбы героини воплощаются с помощью мягких интонаций *lamento*, «фигуры поклона». Её требования воплощают интонации «утверждения» и т. д. Непрерывное бормотание опекуна в текстах изображается соответствующей лексикой – «ворчливыми» интонациями.

В тексте фортепианной Сонаты № 7 (К. 309) C dur изображается сцена конфликтного диалога пары персонажей – Графа и Графини из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Присутствие Графа в тексте обнаруживается благодаря «фанфарам» и «героической» интонации. Музыкальной лексикой³ Графини присущи интонации «приседания», галантные фигуры, обилие украшений, «альбертиевы» басы. На основе выявленных в музыкальном тексте ключевых интонаций героев возможно моделирование исполнительского сценария⁴. В нём все персонажи «Театральных диалогов» наделены типичными признаками и показаны в действии⁵.

² *Ключевая интонация* – главная, часто повторяющаяся фигура текста с закреплённым значением.

³ *Музыкальная лексика* – ряд интонаций, характерных для одного героя или группы героев. Интонационная лексика служит признаком присутствия в тексте героя и делает его узнаваемым.

⁴ *Исполнительский сценарий* – вторичный текст, создаваемый исполнителем на основе выявленных в тексте ключевых интонаций с закреплёнными значениями.

⁵ Имена (названия) героев интонационных этюдов, заимствованные из оперных или театральных спектаклей, могут быть различными. Они определяются в соответствии с

Основной аналитической задачей участников ниже приведённых ролевых игр станет нахождение в тексте ключевых интонаций героев, границ их реплик, распределение ролей. В зависимости от типа содержания в «Театральных диалогах» возможно участие одного или нескольких партнёров, которые пользуются различными видами исполнительской артикуляции, темпа и динамики. Реплики героев распределяются между участниками интонационного этюда. После проигрывания они могут поменяться ролями.

Интонационный этюд «Разговор Графа и Графини»

В тексте фортепианной сонаты № 7 (К. 309) C dur (пример № 5) показан конфликтный диалог двух героев – Графа и Графини. Граф обращается к Графине с упрёками – интонации «фанфары» (т. 1–2, 8–9). Характер героини показан в развитии: в нём воплощаются различные действия и эмоциональные состояния. Вначале Графиня *оправдывается* – «женские поклоны» и «галантные фигуры» (т. 3–7; 10–14), затем *обвиняет* Графа и требует от него объяснений – сигнальные интонации и интонации «восклицания» возникают на фоне взволнованно звучащих «альбертиевых» басов (т. 15–20).

Основной задачей интонирования станет показ в «Театральном диалоге» ситуации конфликтного диалога двух героев и изображение изменения эмоционального настроения Графини.

Исполнителям предстоит распределить роли (Граф и Графиня) между участниками интонационного этюда: учитель сыграет реплики Графа, ученик – партию Графини.

Предложите ученику прорепетировать на инструменте реплики Графини. Исполните фрагмент вместе с учеником. При повторе поменяйтесь ролями.

Пример № 5

В. А. Моцарт. Соната № 7 (К. 309) C dur

Allegro con spirito
ГРАФ (упрекает) ГРАФИНЯ (оправдывается)

5 ГРАФ (упрекает)

10 ГРАФИНЯ (оправдывается) (удивляется)

14 (недоумевает) (протестует) tr

18 tr

Интонационный этюд «Розина и Опекун»

Интонационная лексика фортепианной сонаты Моцарта № 5 (К. 283) G dur (пример № 6) указывает на присутствие в тексте двух героев: сварливого Опекуна и молоденькой лукавой Кокетки. Характер героини представлен по-разному: сначала как грациозный и шаловливый – интонации «приседания», *lamento* (т. 1 – 4), затем – капризный и настойчивый. Темперамент героини выдают интонации «утверждения» (т. 5 – 7) и развёрнутая «колоратура» (т. 8 – 10). Следом за продолжительным всплеском эмоций героиня на короткое время «ослабляет» натиск (т. 10 –

12), после чего снова показано её неумолимое упорство (т. 10 – 16). Ревнивый Опекун отвечает Розине вначале боязливо и смущённо (т. 16 – 18), но постепенно в его «ворчливых» интонациях проявляются возмущение и гнев (т. 18 – 22).

Распределите роли (Розина и Опекун) между участниками интонационного этюда: ученик исполнит реплики Розины, учитель проинтонирует партию Опекуна. Прорепетируйте отдельно реплики героев, изобразив средствами артикуляции преобразования в их настроении. При повторе поменяйтесь ролями.

Пример № 6

В. А. Моцарт. Соната № 5 (К. 283) G dur

Allegro

РОЗИНА (шаловливая) (настойчивая)

6 (капризничает)

11 (смягчается) (требует) (капризничает)

16 ОПЕКУН (смущается) (ворчит)

20 (возмущается) (гневается)

Итак, нами были рассмотрены способы работы с текстом на уроках фортепиано в форме интонационных этюдов в ситуации ролевых игр. Они помогают развить у учащихся ДМШ навык содержательного анализа

музыкального текста и творчески подходить к решению исполнительских задач.

Литература:

1. Кириченко П. В. Интонационные этюды в классе общего фортепиано: Методическая разработка. – Уфа: РИЦ УГИИ, 2001.
2. Креативное обучение в ДМШ: Научно-Методический Вестник Лаборатории музыкальной семантики // Приложение к российскому специализированному журналу «Проблемы музыкальной науки» / Автор и руководитель проекта Л. Н. Шаймухаметова. – Уфа, 2008. – № 1. – 28 с.
3. Креативное обучение в ДМШ: Научно-Методический Вестник Лаборатории музыкальной семантики // Приложение к российскому специализированному журналу «Проблемы музыкальной науки» / Автор и руководитель проекта Л. Н. Шаймухаметова. – Уфа, 2009. – № 3. – 26 с.
4. Креативное обучение в ДМШ: Научно-Методический Вестник Лаборатории музыкальной семантики // Приложение к российскому специализированному журналу «Проблемы музыкальной науки» / Автор и руководитель проекта Л. Н. Шаймухаметова. – Уфа, 2010. – № 8. – 24 с.
5. Шаймухаметова Л. Н, Кириченко П. В. Интонационные этюды в классе фортепиано: Учебное пособие. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГИИ, 2002.