

**Инновационные проекты Лаборатории музыкальной семантики
Уфимской государственной академии искусств**

Шаймухаметова Л.Н.

Уфимская государственная академия искусств, г. Уфа

Лаборатория музыкальной семантики Уфимской государственной академии искусств исследует проблему «Музыкальный текст и исполнитель» на основе семиотического и когнитивного подходов к музыкознанию. Технологии анализа музыкального текста основываются на концепции практической семантики профессора Л. Шаймухаметовой, создавшей на этой основе научную школу. Исследования адаптируются к работе музыкантов-исполнителей и педагогов. Результаты исследований, защит докторских и кандидатских диссертаций, издания сборников статей, монографий, учебных пособий зафиксированы в ряде инновационных проектов: научно-методический Вестник «Креативное обучение в ДМШ», российский журнал «Проблемы музыкальной науки», Электронная библиотека изданий лаборатории, медиатека учебных фильмов и презентаций, сайты лаборатории и журналов: www.lab-ms.narod.ru; <http://creative-dmsh.ucoz.ru>; <http://journal-pmn.narod.ru>. С 2014 г. для преподавателей ДМШ и ДШИ работают курсы ПК «Школа практической семантики».

Ключевые слова: Лаборатория музыкальной семантики, медиатека презентаций, курсы ПК «Школа практической семантики», креативное обучение в ДМШ и ДШИ.

Проблемная научно-исследовательская Лаборатория музыкальной семантики создана в 2001 году в Уфимской государственной академии искусств (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Л.Н. Шаймухаметова). Лаборатория исследует проблему «Музыкальный текст и исполнитель», в которой разрабатываются технологии содержательного анализа произведения и творческое взаимодействие исполнителя с музыкальным текстом. Одновременно проводится адаптация полученных научных результатов к практической деятельности педагогов-музыкантов разных звеньев образовательного процесса – от детской музыкальной школы до вуза. Теоретические и прикладные исследования основываются на разработанной руководителем и автором

этой статьи концепции практической семантики, которая позволила организовать научную школу. Исследователям и музыкантам-практикам был предложен новый подход к анализу смысловой организации музыкального текста и техника семантического анализа, раскрывающая многие тайны содержательной организации музыкального произведения с точки зрения музыкальной поэтики, риторики и семантики. В отечественном музыкознании уже давно и прочно утвердился статус музыки как языка. Подобное признание позволило применить к её изучению систему уровней, аналогичную вербальному языку: фонетика, грамматика, синтаксис, семантика.

Однако содержание музыкального текста в практической работе музыкантов-практиков воспринимается в основном преимущественно интуитивно, а в работе музыковеда чаще преобладают формально-грамматические, либо словесно-ассоциативные характеристики. Подобная установка на узкограмматическую ориентацию в чтении нотного, а не музыкального текста, сказывается и в области музыкального образования. Сложилась академическая традиция: узкограмматический, исключительно морфологический, синтаксический анализ характерен в обучении музыкальному языку на всех этапах образовательной системы. Проблема стилистического интонирования на интонационно-образной основе ставилась музыкантами постоянно (Г. Нейгауз, И. Браудо, С. Савшинский, А. Гольденвейзер, С. Фейнберг, А.Малинковская, В.Медушевский и др.). Однако противоречие между исполнительскими задачами и требованиями осмысленной интерпретации авторского текста и отсутствием соответствующих методик привело ко многим профессиональным проблемам, если не сказать – к кризису методической составляющей учебного процесса.

Современная вузовская наука уже давно объективно способна представить новейшую методологию. Принятые во многих музыковедческих трудах системные представления о музыкальном языке утвердили статус семантического уровня как полноправного компонента системы – приоритетного в анализе смысловых структур музыкального произведения. Во всех публикуемых в изданиях лаборатории результатах исследования отражена новая концепция креативного взаимодействия с музыкальным текстом, адаптированная в разнообразных формах в том числе и к начальному этапу образовательной системы, где наиболее сильны традиции узкограмматического подхода к освоению текста.

Важным разделом в принятой концепции явились разработки в области практической семантики и концепции креативного обучения в ДМШ. В лаборатории целенаправленно ведутся разработки по созданию традиции понимания текста с точки зрения поэтики, семантики и стилистики, а не только с позиций фонетики, грамматики и синтаксиса. Концепция и созданная на её основе научная школа дают возможность

креативного подхода к чтению и интерпретации нотного и музыкального текста через расшифровку его смысловых структур – фреймов. Семантический анализ, на базе которого разработана технология креативной работы с текстом, представляет собой вполне конкретную аналитическую процедуру: он включает технику расшифровок смысловых структур текста, терминологический аппарат, системные описания семантических фигур, фреймов и механизмы их формирования. Они полно отражены в монографиях сотрудников лаборатории: «Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы» (Л. Шаймухаметова, 1999), «Внемузыкальные компоненты вокального произведения» (И.Кривошей, 2004), «Интонационная лексика образов пасторали в тематизме фортепианных сонат Й. Гайдна» (А.Асфандьярова, 2007), «Бассо-остинато и его роль в текстовой организации инструментальной музыки барокко» (И.Алексеева, 2013), в концепциях кандидатских диссертаций П. Кириченко, Н. Кузнецовой, Р.Байкиевой, Е. Гордеевой и др.

На основе исследований сотрудников лаборатории подготовлены к изданию и выпущены в свет более 20 сборников статей: «Музыкальный текст и исполнитель» (2004), «Музыкальное содержание: наука и педагогика» (2005), «Музыка прошлого и современность» (2011), «Инновационные формы преподавания в ДМШ и ДШИ» (2013) и мн. др.

Авторская концепция и ее дальнейшие разработки изложены сотрудниками также в периодической печати, сборниках статей и учебных пособиях (к примеру, см. предложенный ниже список литературы). Примером внедрения в профессиональную практику инновационных технологий работы с текстом являются многие учебные пособия, разработки авторских курсов и программ, учебный план заочного отделения специальности «Музыковедение». Авторские программы «Основы музыкального интонирования», «Современные музыкально-педагогические системы», «Поэтика и семантика музыкального текста», «Чтение музыкального текста» применяются в учебном процессе вузов, училищ и ДМШ в различных регионах России и в зарубежных странах. Успешно функционирует в Австрии Венская частная музыкальная школа, где семиотическая концепция креативного обучения успешно реализуется в различных возрастных группах.

Созданы Электронная библиотека изданий ЛМС, Медиатека презентаций и учебных фильмов (отмечены грифами федеральных министерств, академией РАН). Книжные издания лаборатории, основанные на семантическом методе анализа, содержат образцы применения инновационных технологий, ориентированных на освоение смысловых структур музыкального текста, изучение интонационной лексики, общеязыкового словаря музыкальных значений. Электронная библиотека и

медiateка ЛМС расположены в свободном доступе на персональных сайтах www.lab-ms.narod.ru; <http://creative-dmsh.ucoz.ru>.

Лаборатория готовит кандидатов и докторов наук, проводит курсы повышения квалификации, мастер-классы, конференции и семинары. По результатам деятельности в 2012 г. награждена дипломом «Золотая кафедра России».

Результатом проделанной работы явились несколько крупных творческих проектов. С 2007 г. Лаборатория выпускает российский журнал «Проблемы музыкальной науки» (главный редактор Л.Н. Шаймухаметова, <http://journal-pmn.narod.ru>), который распространяется в том числе и за рубежом – в университетах США и Европы. Журнал зарегистрирован в крупнейших международных базах данных EBSCO и Ulrich и входит в перечень журналов, рецензируемых ВАК. Информация о российском журнале «Проблемы музыкальной науки» и его главном редакторе вошла в российскую и международную Википедию – сетевую интернет энциклопедию (<http://ru.wikipedia.org/wiki>; <https://uk.wikipedia.org/wiki>). С 2008 г. по 2013 г. в лаборатории регулярно издавался ежеквартальный Научно-методический Вестник «Креативное обучение в ДМШ» (подписное издание каталога «Почта России»). Оба журнала и ряд изданий ЛМС – лауреаты Международных выставок-презентаций книжной продукции, победители в конкурсах «Лучшее издание в отрасли».

По итогам инновационной деятельности в 2012 г. Лаборатория отмечена Дипломом качества, научный руководитель награждён золотой медалью Международной научно-промышленной палаты (Бельгия, Брюссель), высшим орденом международного промышленного консорциума «Labore et scientia» – «Трудом и знанием». Получено удостоверение и статус дипломатического представителя в странах Европы по вопросам культуры. Книжные и электронные издания лаборатории, основанные на семантическом методе, содержат инновационные методики, ориентированные на освоение смысловых структур музыкального текста, изучение интонационной лексики, общезыкового словаря музыкальных значений. Это «Музыкальный букварь» (2000), «Музыкальная риторика» (2002), «Играем вместе с учителем» (2013), «Весёлое сольфеджио» (2004), «Музыкальные диалоги и ролевые игры на уроках сольфеджио» (2005), «Креативное фортепиано в ДМШ» (2014), и мн. др. – отмечены грифами российских министерств. Они успешно применяются в музыкальных школах России, Украины, Белоруссии, Германии, Австрии, США, Болгарии.

Лаборатория является учебно-научной структурой: задействована в системе послевузовского и дополнительного образования (аспирантура, ФПК) в форме подготовки кандидатских и докторских диссертаций, курсов повышения квалификации, мастер-классов, конференций и

семинаров. Лаборатория участвует в учебном процессе, обеспечивая его методическую и методологическую направленность и привлекая студентов к научной работе (НСО, УИРС, спецкласс). Студенты неоднократно становились победителями Международных и российских конкурсов НИРС, лауреатами книжных издательских выставок. В 2013 г. Л.Н. Шаймухаметовой был оформлен статус «Основателя научной школы» по результатам защит диссертаций аспирантов и докторантов. Лаборатория и её сотрудники награждены почётными званиями «Золотая кафедра России», «Засл. деятель науки и образования», «За реформаторскую деятельность в области высшего образования», а также престижными международными наградами: медалью научно-промышленной палаты «За выдающийся вклад в развитие науки» (Бельгия, г. Брюссель).

Литература

1. Байкиева Р.М. К разработке категории героя в музыкальном тексте пьес детского фортепианного репертуара // 2011 № 2 (9). С. 229-233.
2. Гордеева Е. В. Музыкальная лексикография сцен и образов музицирования в клавирных пьесах «Французских сюит» И.-С. Баха // Проблемы музыкальной науки: Российский научный специализированный журнал. – Уфа, 2008. – № 1 (2). – С. 198-202.
3. Гордеева Е. В. Музыкально-акустическое пространство как содержательный компонент музыкального произведения (на примере клавирных текстов барокко) // Музыкальное содержание: современная научная интерпретация: Сборник научных статей. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 2006. – С. 351–357.
4. Данилова Я. Ю. Смысловые структуры в тексте фортепианных сонат Моцарта // Композиторская техника как знак: Сборник статей к 90-летию со дня рождения Юзефа Геймановича Кона / ПГК им. А. К. Глазунова. – Петрозаводск, 22–25 апреля 2010. – С. 334 – 341.
5. Шаймухаметова Л.Н. Маскарад и карнавал. Моцарт. «Турецкое рондо», 3-я часть Сонаты Ля мажор, № 11: учебно-методический комплект с аудио и видео-приложением для средних и старших классов ДМШ (фортепиано, музыкальная литература). Уфа: Гилем, 2012.- 26 с. с видеоприложением.
6. Шаймухаметова Л.Н., Царёва Е.Ю. Играем вместе с учителем: учебное пособие для начинающих пианистов. Уфа: Гилем, 2013.- 48 с.
7. Шаймухаметова Л. Н., Кириченко П. В. Интонационные этюды в классе фортепиано: Уч. пособие. Уфа, 2005.-158 с.
8. Шаймухаметова Л.Н. Учимся по "Букварю". Методические рекомендации к учебному пособию «Музыкальный букварь в играх,

картинках, загадках (с поурочной разработкой)» для начальных классов ДМШ. Уфа, 2005.- 88 с.

9. Шаймухаметова Л.Н. Семантический анализ музыкального текста// Проблемы музыкальной науки. № 1 / 2007. С.31-43.
10. Шаймухаметова Л.Н. Семантический анализ музыкальной темы. - М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. - 265 с.
11. 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 Республиканской методической конференции 25 марта 2013 г. и Курсов повышения квалификации преподавателей ДШИ. – Автор проекта и отв. редактор – составитель Шаймухаметова Л.Н. – Уфа: РУМЦ, 2013-89 с .