Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/music/elementary/

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

https://yadi.sk/d/lLAA6pgDXjAQaw

Тема занятия

«Как рождается музыка»

Возрастная группа

1-4 классы

Мотивационное задание

Создать шумовой оркестр, придумать и исполнить собственное сочинение.

Пояснения для класса

Принято считать, что музыке нужно долго и упорно учиться. Никто не может просто так стать частью оркестра и выступить со сцены — для этого нужно как минимум уметь играть на музыкальных инструментах. Тем не менее, к концу этого занятия мы создадим оркестр и сыграем собственные сочинения. Проверим?

Материалы к занятию

Любые музыкальные инструменты и любые предметы, способные издавать звуки.

Цели и задачи занятия

Обсуждение базовых положений музыкального языка — звуки и их организация во времени и пространстве, звуковысотность, тембр. Формирование базового словаря, с помощью которого ученики смогут говорить о музыке; развитие навыков совместной деятельности.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- расширение представлений школьников о звуках и о музыке в целом;
- освоение нового лексического пласта, позволяющего говорить о музыке;
- знакомство с неформальными музыкальными произведениями.

Метапредметные:

- формирование навыков совместной деятельности, взаимного слушания;
- формирование аналитических навыков (характеристика звуков);
- опыт организации деятельности в процессе звукоизвлечения.

Личностные:

- пробуждение интереса к музыке;
- развитие творческих способностей, опыт решения нестандартных творческих задач.

Глоссарий

- **Импровизация** — исторически наиболее древний тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит непосредственно во время исполнения.

- **Свободная импровизация** — термин, введенный в оборот британским гитаристом Дереком Бейли в конце 1960-х годов. Выходец из джазовой среды, он сформулировал принципы «неидиоматической импровизации», предполагающей множество запретов — на повторяемость, цитаты, мелодии, регулярность любого рода (ритмическую, гармоническую, интонационную), отсылки к существующим школам и традициям. Это как бы спонтанная, непредсказуемая и сбивчивая речь на новом языке, который рождается прямо на глазах слушателя.

- **Партитура** — запись музыкального произведения. Наиболее распространены нотные партитуры.

- **Графическая партитура** — фиксация музыкального произведения при помощи рисунков или графиков. Графические партитуры открыты для интерпретации и прежде всего очерчивают поле для импровизации музыкантов.

- **Нестандартное звукоизвлечение** — отличное от привычного, закрепленного практикой. «Нестандартность» всегда условна, культурно обусловлена и меняется со временем: некогда «нестандартные» способы игры со временем могут стать совершенно обыденными.

- **Тембр** — окраска звука. То, что определяет его уникальность (вместе с высотой, громкостью, длительностью). По тембру отличают звуки одинаковой высоты и громкости, но исполненные на различных инструментах разными голосами или же на одном инструменте, но разными способами, штрихами.

- **Звуковысотность** — высота звука.

- **Пиццикато** — прием игры на струнных смычковых инструментах, когда звук извлекается не смычком, а щипком струны.

Сценарий для учителя

1. Создайте шумовой оркестр

На этом занятии мы попробуем создать свой маленький оркестрик, сочинить музыку, записать её и исполнить. Для этого нам не понадобится уметь играть на музыкальных инструментах, но понадобится очень внимательно слушать.

Что такое музыка? За долгие века человечество придумало множество ответов на этот вопрос.

Джон Кейдж, один из самых влиятельных композиторов XX века, говорил: «Всё, что мы делаем — это музыка». Его определение музыки было очень простым: «Музыка — это тишина и звуки». Абсолютно любые звуки — от звучащей скрипки до шороха автомобильных шин. Он требовал признать, что шум — это тоже звуки, а музыка состоит и из них тоже. Шум уличного траффика за окном (Кейдж жил на шумной нью-йоркской улице) был для него самой лучшей и самой непредсказуемой музыкой на свете — он говорил, что она ему интереснее симфоний Бетховена.

Интерес к звукам, к внимательному вслушиванию в самые разные шумы и необычные тембры охватил целую плеяду композиторов. Давайте попробуем стать исследователями в мире звуков.

Для этого нам понадобятся:

- любые музыкальные инструменты, которые могут найтись в классе (их также можно принести из дома);

- любые звучащие предметы.

Каждый выбирает по одному инструменту/предмету и знакомится с ним. Задача — попытаться извлечь из него как можно больше разных звуков (не меньше трёх). Звуки должны отличаться друг от друга. Предметы можно скрести, по ним можно стучать — используйте воображение. Устройте в классе маленькое соревнование: победит тот, кто выжмет из одного инструмента как можно больше разных звуков. Запомните то, что у вас получилось. Оцените самые удачные (яркие, запоминающиеся) звуки.

Можно составить таблицу, в которую каждый занесёт все звуки, которые у него получились. Таблица состоит из двух граф: в одной — название инструмента, в другой — описание звуков, которые получилось создать с его помощью. Для описания получившихся тембров можно пользоваться как слуховыми определениями (звонкий, глухой), так и эпитетами, которые связаны с восприятиями других органов чувств (зрения, осязания, обоняния, вкуса) — звуки часто называют тёплыми и холодными, блестящими и матовыми, сочными, металлическими, колючими и т.д. Так у вас получится опись звуков, которые вам удалось создать.

2. Попробуйте что-нибудь исполнить

Теперь, когда мы изучили звуки, которые можно извлечь из вашего инструмента, попробуем что-нибудь исполнить. Разбейтесь на группы по 5-7 человек, представьте, что каждая группа — это маленький шумовой оркестрик, и сыграйте сходу, не сговариваясь, короткое сочинение продолжительностью в одну минуту. Используйте те звуки, которые вам понравились больше всего.

Обсудите, что получилось. Просто шум? Было громко или тихо? Звукам было тесно или просторно? Попробуйте ещё раз. Постарайтесь сделать так, чтобы звуки не мешали друг другу, а в идеале — помогали или перекликались бы друг с другом. Представьте, что вы разговариваете звуками.

Пусть звуки будут отличаться друг от друга. Хотя и несколько похожих шорохов или скрипов могут создать очень интересное звучание.

Обратите внимание, что звуки могут иметь разную протяженность, звучать высоко или низко (если это возможно на ваших инструментах), громко или тихо. Если получается, можно играть их так, чтобы каждый звук был отрывистым и коротким и отделялся от остальных маленькими паузами (на музыкальном языке это называется стаккато), а можно попробовать играть их, соединяя друг с другом, так, чтобы пауз между ними не было, а звуки перетекали один в другой (это называется легато). Пусть в вашем сочинении сочетаются разные звуки — длинные и обрывистые, высокие и низкие.

Конечно, на большинстве музыкальных инструментов можно извлечь звук с определённой высотой, а, например, на ударных инструментах этого сделать не получится — высота их звука очень приблизительна. Но звуки разной природы — игру на фортепиано и шорох газеты, тембр флейты и треск трещотки — можно отлично сочетать друг с другом.

Главное правило — прислушивайтесь не только к себе, а прежде всего к товарищам. Представьте, что каждый звук — невероятно ценная вещь, а вы — единственный в мире человек, которому позволено его издать.

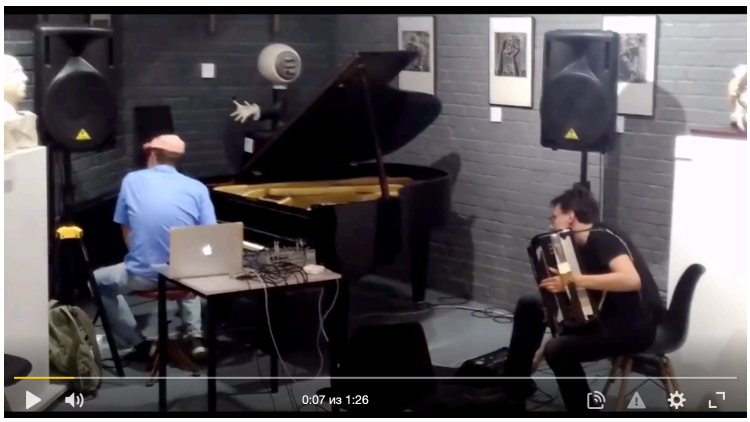
Не забывайте, что музыка — это не только звуки, но и тишина. Не пренебрегайте паузами.

Если то, что получается, будет казаться вам странным нагромождением звуков —, не пугайтесь. Представьте, что вы садовник, который растит необычный звуковой сад и подставляет звукам подпорки. Ваша задача — дать звукам вырасти.

3. Посмотрите, как с этой задачей справляются разные музыканты

То, чем вы занимались только что, называется импровизацией. Так рождается музыка — задолго до того, как люди изобрели ноты, они сочиняли её на ходу, всякий раз по-новому. Для того чтобы и слушать, и понимать музыку, важно уметь её слушать и слушать того, кто импровизирует рядом с тобой.

Посмотрите, как московский композитор Алексей Сысоев в дуэте с другим композитором, Митей Бурцевым, превращает в музыкальный инструмент обыкновенный стул. Что вам напоминает этот плачущий, певучий звук — скрипку, саксофон или человеческий голос?



Здесь американский композитор и перкуссионист Джино Робейр играет на мусорном ящике и всём, что его окружает.

А вот пример того, как важно внимательно вслушиваться в игру партнера: джазмен Фил Минтон импровизирует в паре со своим 17-месячным внуком.

И не забывайте про то, каким необычайным свойством обладает чёткий ритм. Как только в вашем сочинении появится ритм, он сразу «склеит» все партии в вашем сочинении. Посмотрите, как коллектив Stomp исполняет музыку при помощи воды, кружек и резиновых перчаток.

Смотрите на эти примеры не просто так: подмечайте удачные ходы и приемы — возможно, вы захотите использовать их в своем сочинении.

4. Исполните свое сочинение для одноклассников

Пришло время исполнить свое сочинение. Перед выступлением у музыкантов всегда бывает генеральная репетиция, на которой в последний раз обсуждаются все огрехи и оттачиваются удачные ходы. Сыграйте свое импровизационное сочинение ещё раз, стараясь, чтобы в результате получилась вещь, которую вы смело сможете назвать музыкой.

Подумайте о том, как назвать свое сочинение. Какие эмоции оно вызывает у ваших музыкантов? На что оно похоже? Название может быть таким же неожиданным, как и музыка.

Финальная задача всего класса — послушав сочинения друг друга, обсудить, в каком порядке они могут идти в воображаемом шумовом концерте. С чего лучше начать? Что с чем сочетается плохо, а с чем —

отлично? Каким сочинением закончить? Обычно заканчивают самым ярким.

Затем при желании вы можете нарисовать афишу и действительно устроить этот концерт для всех желающих. К концерту часто прилагаются программки — не забудьте и о них: в них перечисляются названия и порядок композиций, авторы сочинений, исполнители, а нередко — и короткие тексты, рассказывающие историю их создания, и то, что сами авторы и исполнители думают о них. Любые сведения и детали, которые помогут слушателям понять ваш замысел, подойдут для буклета. Хорошо также подготовить текст выступления конферансье — вступительное слово и короткие аннотации, предваряющие каждое из сочинений.

Дополнительные материалы

Эти видеоролики помогут вам в общении с классом. Каждый отвечает на возможный вопрос класса или иллюстрирует какую-то проблему.

1. Зачем всё это нужно? Разве пианино существует не для того, чтобы на нем просто играть? Даже если выжать из него какие-то дополнительные звуки, разве из них можно создать сочинение? Этим занимаются серьезные композиторы?

Вот один из примеров — Хельмут Лахенман, немецкий авангардный классик и один из самых известных композиторов второй половины XX века, исполняет собственное сочинение для рояля. Привычный инструмент и нестандартное звукоизвлечение: на протяжении всего исполнения автор ни разу не нажимает на клавиши.

Для усиления эффекта можно начать слушать, пытаясь догадаться, как он играет, а лишь потом включить изображение.

Хельмут Лахенман — Guero

2. Почему нельзя играть на инструменте так, как принято?

Можно. Но «так, как принято» меняется со временем, а музыканты и композиторы веками искали и ищут новые, необычные звуки и способы игры. Одним из таких способов является пиццикато, когда на струнных инструментах не играют смычком, а щиплют струны пальцами. Сейчас это совершенно обычный и распространенный способ игры, есть множество сочинений, в которых он используется. Но когда-то для скрипачей дергать струны пальцами считалось странным занятием — для этого есть лютня.

Шуточная полька Иоганна Штрауса целиком построена на приеме пиццикато.

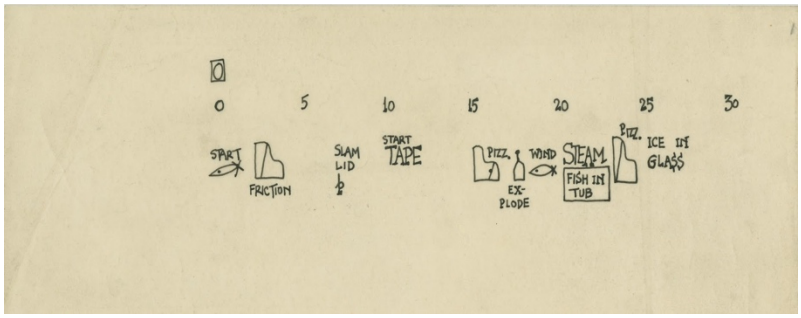
Иоганн Штраус — Пиццикато-полька

3. Можно ли мое сочинение для необычных предметов записать нотами?

Да! Хотя нотами это сделать будет сложно. В XX веке изобрели самые разные способы для записи музыки. Один из них — это графическая партитура: музыка фиксируется не нотами, а рисунками.

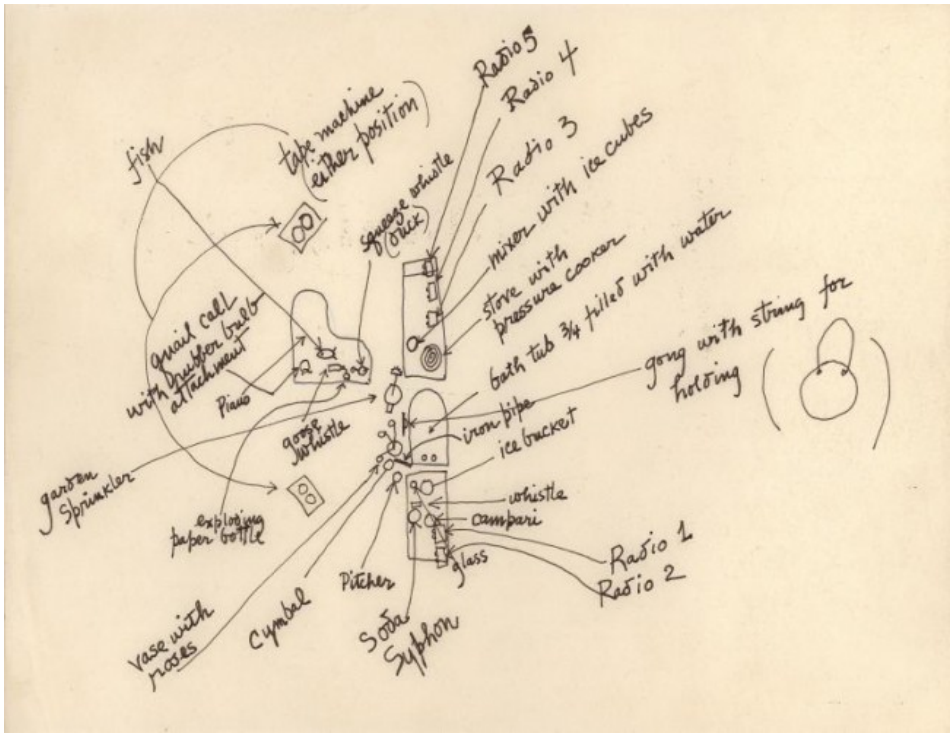
Посмотрите на видеозапись сочинения Джона Кейджа «Водная прогулка» (1959 год). Оно написано для нестандартного инструментария, но не является импровизацией — всё продумано и просчитано заранее, существуют ноты этого сочинения и схема исполнения — где какие предметы должны стоять. Это телезапись, и как видите, зрители смеются: им всё это кажется глупой шуткой. Но пройдет совсем немного времени, и всё изменится: «Водная прогулка» стала классикой авангарда, сегодня это сочинение исполняется в концертных залах.

Партитура сочинения:



Цифры наверху — это секунды, рисунки внизу — последовательность действий: на десятой секунде надо запустить аудиозапись на кассете, на 25-й — потрясти лед в стакане и так далее.

Схема исполнения (указано точное место каждого предмета — ванна с водой, ваза с розами, миксер с кубиками льда и т.д.):



4. Сочетаются ли нестандартные инструменты и привычные? Нужно ли для такого исполнения учиться?

Петербургский музыкант и импровизатор Дмитрий Шубин проводит занятия по импровизации со всеми желающими — он управляет участниками при помощи специальной системы жестов. Посмотрите, как сочетаются тембры струнных инструментов и скрежет железных стульев, которыми ритмично двигают по полу.

Импровизация Дмитрия Шубина с детьми.