

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/music/high/

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

<https://yadi.sk/d/MzadZdkkByXhSw>

Тема занятия

«Хор жалоб и желаний»

Возрастная группа

10-11 классы

Мотивационное задание

Услышать музыку как собрание голосов, научиться выделять голоса и собрать из голосов собственную ораторию.

Материалы к занятию

Доска, мел. Любые инструменты и/или предметы, издающие звуки (опционально).

Цель занятия

Развитие представлений учащихся о музыке, формирование представления о музыке как о диалоге.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- сформировать представление о диалоге в музыке;
- расширить представления учеников о музыкальном произведении в контексте его диалоговой природы;
- познакомиться с рядом музыкальных произведений, построенных по принципу диалога.

Метапредметные:

- развитие чувства ритма;
- развитие умения слушать партнера как основы для продуктивного диалога;
- развитие речи.

Личностные:

- развитие интереса к музыке;
- формирование опыта решения нестандартных творческих задач.

Глоссарий

- Антифонное пение — хоровое (ансамблевое) пение, в котором попеременно звучат два хора (или два вокальных ансамбля).
- Карл Филипп Эммануил Бах (1714—1788). Немецкий композитор и музыкант, второй из пяти сыновей Иоганна Себастьяна Баха и Марии Барбары Бах. Известен также как Берлинский или Гамбургский Бах.
- Адати Томоми (р. 1972) — японский композитор, перформер, певец, музыкант. Живет и работает в Берлине.

Сценарий для учителя

1. Музыка — это разговор

О музыке сложно говорить (есть популярная фраза «говорить о музыке — всё равно что танцевать об архитектуре»), и всё же люди веками пытаются это делать. С чем бы вы ее сравнили? На что она похожа? Что в окружающем мире может быть подходящей метафорой?

Одно из давних и популярных сравнений — с разговором. Распространенный способ услышать и понять музыку — это представить ее как совокупность голосов. Это может быть тихий разговор двух любящих людей, спор, гвалт на шумной вечеринке или даже выступление оратора на митинге, которому отвечает разгоряченная толпа.

Это хорошо слышно в камерной музыке, которая нередко звучит как дружеский разговор в небольшой комнате. Послушайте, например, эту струнную сонату Карла Филиппа Эммануила Баха, одного из сыновей Иоганна Себастьяна Баха. Здесь разговаривают две скрипки (сначала «высказывается» одна, потом другая), а клавесин и виолончель им тихо поддакивают. Вы легко отличите эти два скрипичных голоса: они очень разные по настроению и даже скорости игры. Если бы эти две скрипки были людьми, какие бы у них были характеры?

<https://music.yandex.ru/album/768298/track/7253093>

*Карл Филипп Эммануил Бах, Трио-соната до-минор, 1765 г.
(достаточно двух первых минут)*

На самом деле композитор и имел в виду беседу. Пьеса называется «Сангвиник и меланхолик», и в предисловии он пишет: «Оно должно представить как бы разговор сангвиника и меланхолика, которые <...> спорят друг с другом, причем каждый силится склонить другого на свою сторону». Речь о людях с разным темпераментом: меланхолик — медлительный и печальный (Пьеро — типичный меланхолик), сангвиник — энергичный и живой.

2. Попробуем пообщаться звуками

Чтобы играть на скрипке, нужно долго учиться. Но увидеть, как устроен диалог в музыке, может каждый. Давайте поучаствуем в небольшом упражнении — оно называется «колесо дуэтов», на таких упражнениях учатся музыканты-импровизаторы. Можно назвать его «баттл импровизаций». Это задание можно исполнять как при помощи голоса (петь или мычать), так и при помощи любых музыкальных инструментов (лучше, если в каждой паре они будут одинаковые, но не обязательно) или любых предметов, издающих звук (стук, шуршание).

Для задания нужно сесть кружком, так чтобы все видели друг друга. В упражнении может участвовать как весь класс, так и несколько человек, например, шесть (число участников должно быть четным). Вариант рассадки — парами друг напротив друга.

Задание для каждой пары.

Представьте, что вы лишились дара речи и можете разговаривать только звуками: петь, мычать, шуршать, играть на музыкальных инструментах. У вас есть минута, в течение которой нужно обменяться репликами с партнером. Один начинает — другой отвечает. Помните: это диалог двух людей. Важно, чтобы он и звучал как диалог. Характер

диалога может быть любой: спор, ссора, дружеская болтовня. Главное — внимательно слушать, что говорит звуками ваш собеседник, и так же вдумчиво ему отвечать. Звуки могут быть отрывистые и продолжительные, громкие и тихие — главное, чтобы они складывались во фразу.

Дуэты выступают по очереди, этот разговор звуками внимательно слушают остальные.

Задание для слушателей и учителя:

послушать и прокомментировать, что получается у участников. Получился ли диалог? Похоже ли это на беседу? Какой характер у каждого из говорящих? И даже — можно ли представить, о чем они говорят?

Если у класса есть время, можно посмотреть, как из такой парной импровизации рождается музыка.

дуэт Бобби Макферрина и Джоуи Блейка

3. Послушайте, как по-разному в музыке может звучать простая форма «вопрос-ответ»

Конструкция «вопрос-ответ» очень древняя, и ее можно расслышать в самых разных музыкальных жанрах и направлениях. И не только в них, так устроены, например, футбольные кричалки на стадионах: они часто состоят из двух частей (спартаковская «Кто мы? Мясо!»).

Давайте убедимся в этом. Как только опознаете форму «вопрос-ответ» — поднимайте руку. Можно усложнить: когда слышите «вопрос» — поднимайте левую руку, «ответ» — правую.

- *Для иллюстрации приема достаточно коротких отрывков — около минуты.*

<https://music.yandex.ru/album/3362665/track/7585345>

A l'entrada del tens clar, анонимная провансальская баллада XII века из репертуара трубадуров

<https://music.yandex.ru/album/89853/track/270979>

Baha Men — Who let the dogs out (обратите внимание, что в песне встречается несколько пар вида «вопрос-ответ» — в куплете, припеве, вставном куплете и т.д.)

<https://music.yandex.ru/album/5104707/track/71146>

Мадди Уотерс — Mannish boy (традиционная для блюза перебивка вокальной и гитарной партии)

<https://music.yandex.ru/album/3817841/track/31493337>

Старинная американская песня “Rosie” из репертуара чернокожих заключенных, записанная в 1958-м году. Такие песни пели на принудительных работах — под них валили лес или строили дороги.

<https://music.yandex.ru/album/3737043/track/30882130>

«А мы просо сеяли» — русская народная песня, традиционно такие песни исполнялись двумя «конфликтующими» группами, например, мужской и женской. Одни просо сеяли — другие угрожают вытоптать. А как? Выпустить коней. А мы их выловим! И так далее. Сами вопросы и ответы тоже распадаются на две параллельные части: «А мы просо сеяли, сеяли — Ой дид ладо, сеяли сеяли»

<https://music.yandex.ru/album/4369500/track/35177753>

The Who — My generation (классический пример вопросно-ответной конструкции в рок-музыке)

<https://music.yandex.ru/album/73418/track/654755>

Run D.M.C — It’s like that (не менее классический пример переключки в хип-хопе — примерно так звучали ранние баттлы)

4. Создадим свою ораторию крикунов

Для того чтобы участвовать в хоре, нужно уметь петь, и почти все сочинения, написанные для хора, рассчитывают на профессиональных хористов (или хотя бы энтузиастов-любителей). Почти, но не все — иногда достаточно уметь кричать и чувствовать ритм.

Посмотрите, например, на сочинение японского композитора Адати Томоми «Юмико». В хоровых сочинениях ритм ему всегда интереснее мелодии — и он ухитряется сочинять очень яркие вещи, в которых умение точно попадать в нужные ноты совершенно не обязательно.

Yumiko — ADACHI Tomomi

Есть и другой пример — финский хор крикунов «Mieskuoro Huutajat» исполняет детскую песенку «Рати рити ралла».

А вот их версия «Калинки-малинки»

Как видите, бодрое скандирование, крики и визг вполне могут сложиться в хоровое произведение. Давайте придумаем его!

Для этого придумаем и запишем ритм. Мы будем отбивать его руками и ногами.

Например, раз-два-три-пауза (два удара ногой, удар в ладоши, пауза — как в песне Queen «We Will Rock You», которая, кстати, тоже построена по принципу «вопрос-ответ»).

Или: три удара ногой, один хлопок — ХХХо.

Или четырехдольный ритм: раз-два-три-четыре. Главное — придумать ритмические акценты и распределить ритм между руками и ногами. Например, левая нога — правая нога — хлопок — хлопок (при этом левой ногой можно ударить сильнее, чем правой, чтобы был дополнительный акцент на первую долю).

Помните, что ритмы можно комбинировать (ХХХо + Хооо), чтобы получались интересные ритмические цепочки.

Осталось придумать, про что будет наша оратория. Есть две возможности.

Одна — это написать хор жалоб. Эту идею придумали в Хельсинки в 2005 году (опять Финляндия!), и с тех пор такие хоры появились в Британии, Японии, Венгрии, Италии и других странах. И даже в России.

Идея проста: положить на музыку всё, что нас раздражает прямо сейчас. Всю неделю идет дождь? Жмут кроссовки? Вечно опаздывает автобус №5? Не хватает денег? Напишите всё, что вас бесит, на школьной доске. Попробуйте сразу разделить фразу на равные ритмические части («пе-ре-мен», «вы-пить, вы-пить ча-ю») и подчеркнуть акценты — это вам пригодится. Фразы не должны быть очень длинными, но не обязательно должны быть и очень короткими.

Посмотрите на выступление такого хора в Санкт-Петербурге.

Хор жалобщиков Санкт Петербурга

Правда, здесь все-таки есть музыка, причем написанная профессиональными композиторами, а текст срифмован. Но вполне можно сделать по этому же принципу кричащую ораторию, которую можно симпровизировать прямо на занятии. (Разумеется, вы можете пойти дальше и сочинить еще музыкальный аккомпанемент — при условии, что в классе есть ученики, владеющие музыкальными инструментами и желанием быстро импровизировать и/или учитель, готовый побыть аккомпаниатором).

Давайте разделим класс на две части: одни будут солистами, другие — хором. По сигналу все начинают отбивать придуманный ритм, а солисты — ритмично скандировать свои жалобы. Главное — точно вписать свои фразы в ритм. Представьте, что вам нужно аккуратно впихнуть фразу в ритмическую ячейку — на какие-то доли придется несколько слогов, где-то надо сделать паузу. Представьте, что вы сочиняете считалку, кричалку или текст для хип-хоп-трека.

Каждый солист скандируют одну (свою собственную) жалобу. После заранее определенного числа жалоб (трех или четырех) хор точно так же ритмично скандирует фразу, которую вы придумаете заранее. Что ответить группе жалобщиков? «Не жили красиво — не будем начинать»? «Ужас, ужас, ужас, ужас»? Придумайте сами! Ответов тоже может быть несколько. Попробуйте на время ответа хора

«выключить» ритм, чтобы хор звучал в тишине, а потом запустить его заново — и посмотрите, что меняется. Хор может шуршать, петь что-то короткое, обреченно вздыхать или успокаивающе гудеть на одной ноте. Импровизируйте!

Другой вариант: сочинить не ораторию жалоб, а ораторию желаний. Вместо жалоб напишите на доске, чего вам сейчас ужасно хочется (перемен, новый айфон, сдать ЕГЭ?) — и точно так же положите эти фразы на ритм.

Пусть оратория не будет слишком длинной. Запишите ее на видео и выложите в интернет с хэштегами #культурныймарафон и #хор_яндекса. И посмотрите, как его оценят слушатели (а заодно — на что жалуются и чего хотят школьники по всей стране).

Дополнительные материалы

Треки, построенные по принципу «вопрос-ответ»:

<https://music.yandex.ru/album/1894197/track/35338049>

«Солдатушки бравы ребятушки», известная строевая песня в исполнении хора им. Александрова.

<https://music.yandex.ru/album/8048051/track/55243005>

Генрих Шютц «Saul, Saul, was verfolgst du mich» — барочная музыка, в усложненном виде использующая принцип переключки.

<https://music.yandex.ru/album/5184690/track/1738889>

Эрик Вайсберг, Стив Манделл «Duelling banjos» — пример переключки между двумя инструментами.

<https://music.yandex.ru/album/694938/track/6394939>

Buena Vista Social Club «El Carretero» — пример из кубинской классики.

Нусрат Фатех Али Хан «Mustt Mustt»

Каввали — исполняемые под музыку суфийские стихи. Традиции каввали более 7 веков, распространена в Пакистане и Индии.

Мейхана — «Ты кто такой, давай до свидания»

Мейхана, азербайджанская традиция музыкально-поэтических импровизаций на злободневные темы, восходит к средневековым состязаниям поэтов в персидских тавернах.

<https://music.yandex.ru/album/6708872/track/49054901>

The Choir of the Carmelite Priory London with John McCarthy.
«Gregorian Chant: Antiphonal Psalmody. Lumen ad revelationem. Nunc dimittis».

Пример григорианского песнопения, построенного на антифонном пении — переключке двух хоров. Антифонное пение применялось и в древнегреческой трагедии (где хор делился на два полухория), и, вероятно, в древнееврейском богослужении. Считается, что антифонное пение у католиков и протестантов дало толчок к развитию многоголосной музыки.

<https://music.yandex.ru/album/3377068/track/28254404>

Начало концерта для фортепиано с оркестром ля-минор Эдварда Грига — пример романтического диалога солирующего инструмента и оркестра.

<https://music.yandex.ru/album/3130600/track/26327853>

Вивальди — Концерт для скрипки с оркестром ля-минор, ор. 3 №6

Еще один пример переключки солирующего инструмента и оркестра, на этот раз в камерной барочной музыке.

<https://music.yandex.ru/album/4799289/track/37789678>

Николай Римский-Корсаков, финал оперы «Снегурочка», в котором звучит «вопросно-ответная» народная песня «А мы просо сеяли».

<http://www.complaintschoir.org>

Сайт проекта «Хор жалобщиков» (Complaint Choir)