

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/music/intermediate/

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

https://yadi.sk/d/FFPEQ9GT_18Wrw

Тема занятия

«Музыкальная кардиограмма»

Возрастная группа

5-9 классы

Мотивационное задание

На этом занятии мы будем делать необычные вещи — рисовать музыку и исполнять рисунки. А в конце занятия нарисуем свое сочинение и попробуем его сыграть.

Цель занятия

Развитие у учеников интереса к музыке и творческих способностей через знакомство с историей музыки и современными опытами записи мелодий.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- знакомство с историей музыки, способами фиксации мелодии;
- знакомство с современными нестандартными опытами записи партитур;
- расширение словарного запаса, освоение лексики, которая поможет говорить о музыке.

Метапредметные:

- интерпретация графической информации;
- развитие речи.

Личностные:

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

Материалы к занятию

Листы бумаги, карандаши, доска. По возможности любые предметы и инструменты, способные издавать звуки.

Глоссарий

- **Невмы** — графемы в системе невменной нотации, распространенной в Западной Европе в IX—XII веках. Невма может соответствовать звуку одной высоты или совокупности разновысотных звуков, образующих мелодическую фразу. Точное высотное и ритмическое значение невмы (в отличие от школьной 5-линейной тактовой нотации), как правило, определить невозможно.
- **Хазы** — особые знаки нотописания в Армении, известные с VII века.
- **Знаменная нотация** — знаковая система, фиксирующая мелодию основного корпуса богослужебных песнопений, сложившаяся в Древней Руси в XI веке.
- **Присцилла Маккуин** (р. 1949) — новозеландский поэт, в корпусе сочинений которой есть и графические партитуры.
- **Корнелиус Кардью** (1936—1981) — британский композитор-авангардист.
- **Дьёрдь Лигети** (1923—2006) — венгерский и австрийский композитор и музыковед.
- **Кэти Берберян** (1925—1983) — американская певица (меццо-сопрано) и композитор.

Сценарий для учителя

1. Нарисуйте «кардиограмму» мелодии

Все вы знаете, что музыку записывают нотами. Давайте представим, что вы ничего про ноты не слышали. Но у вас есть задача: как-то зафиксировать знакомую мелодию — чтобы потом ее мог сыграть или спеть человек, который ее не знает.

Выберите какую-нибудь известную и по возможности простую мелодию.

- Учитель может выбрать ее с классом. Главное, чтобы всем она была знакома и не была слишком сложной. Например, «Чунга-чанга», «Happy Birthday to You» или «Придет серенький волчок».

Теперь возьмем лист бумаги и карандаш и зарисуем движение мелодии одной линией, двигаясь слева направо по листу. Выше мелодия — выше линия, ниже — ниже.

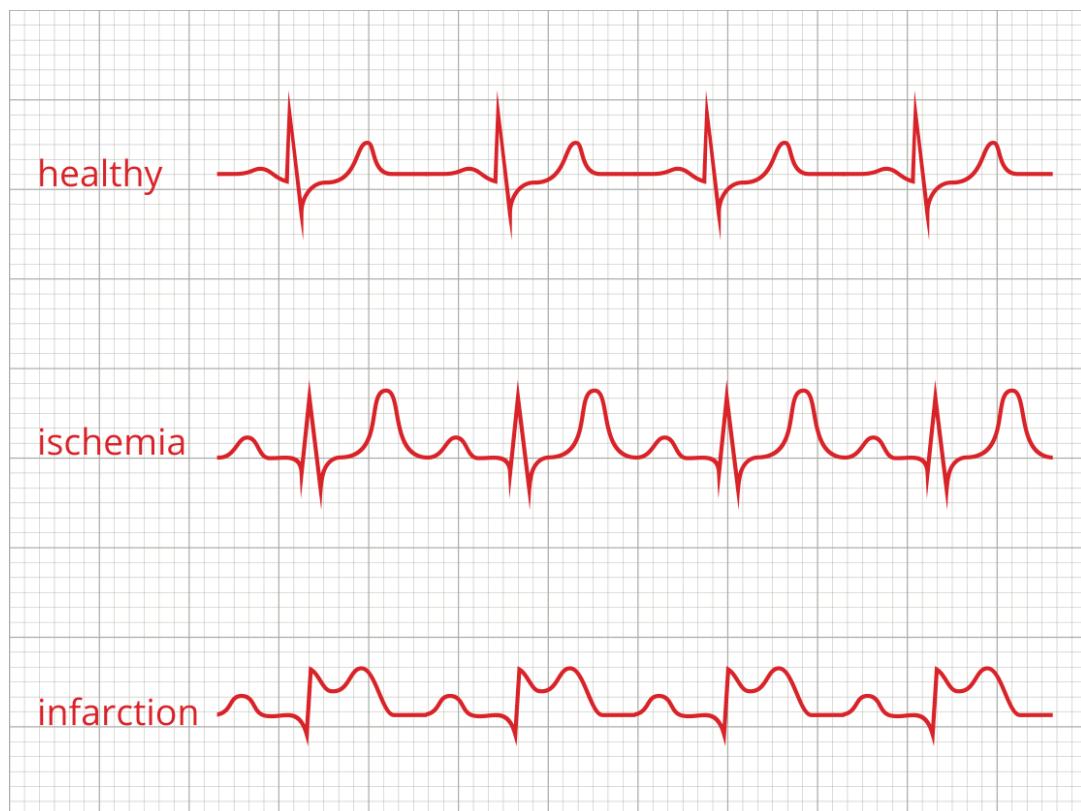
- Учитель показывает пример, рисуя мелом на доске.

Давайте посмотрим, что получилось. Попробуем сравнить, у всех ли вышел один и тот же рисунок.

- Ряд рисунков можно прикрепить к доске или просто показать друг другу на вытянутых руках.

Смотрите, мелодия одна — а рисунки получились разные.

То, что мы делали, немного напоминает кардиограмму — кривую, которая в графическом виде показывает работу сердца.

2. Проверьте, помогает ли такая запись запоминанию

А теперь давайте посмотрим на рисунок и проверим, можно ли по нему спеть мелодию — если вы ее знаете. Помогает ли она вам? Давайте споем по любому рисунку.

- Учитель берет рисунок и поет сам или с классом, ведя указкой по изгибам мелодии.

Но можно ли повторить мелодию по такому рисунку, если вы ее не знаете?

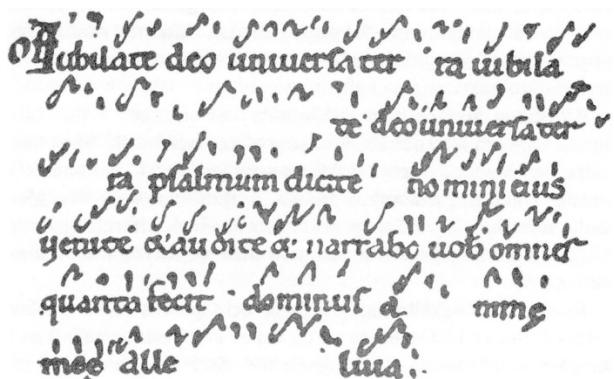
Задание: нарисуйте еще одну такую кардиограмму какой-нибудь известной мелодии, но не говорите, какой именно. Отдайте соседу. Посмотрите, сможет ли он ее повторить или хотя бы догадаться, что это за мелодия.

3. Рождение нот

Те, кто пытался запечатлеть мелодию, сталкивались с похожей проблемой. Если рисуешь контур мелодии, потом это помогает тебе вспомнить, как ее петь. Но другой человек не споет ее в точности, если никогда этой мелодии не слышал.

Чаще всего с этой проблемой сталкивались монахи и певчие в монастырях. На службах всё время поют, и необходимо помнить сотни различных богослужебных распевов, подходящих к случаю. Над текстами молитв монахи делали пометки, схематично показывающие, куда и как сейчас должна идти мелодия. Эти пометки назывались невмами.

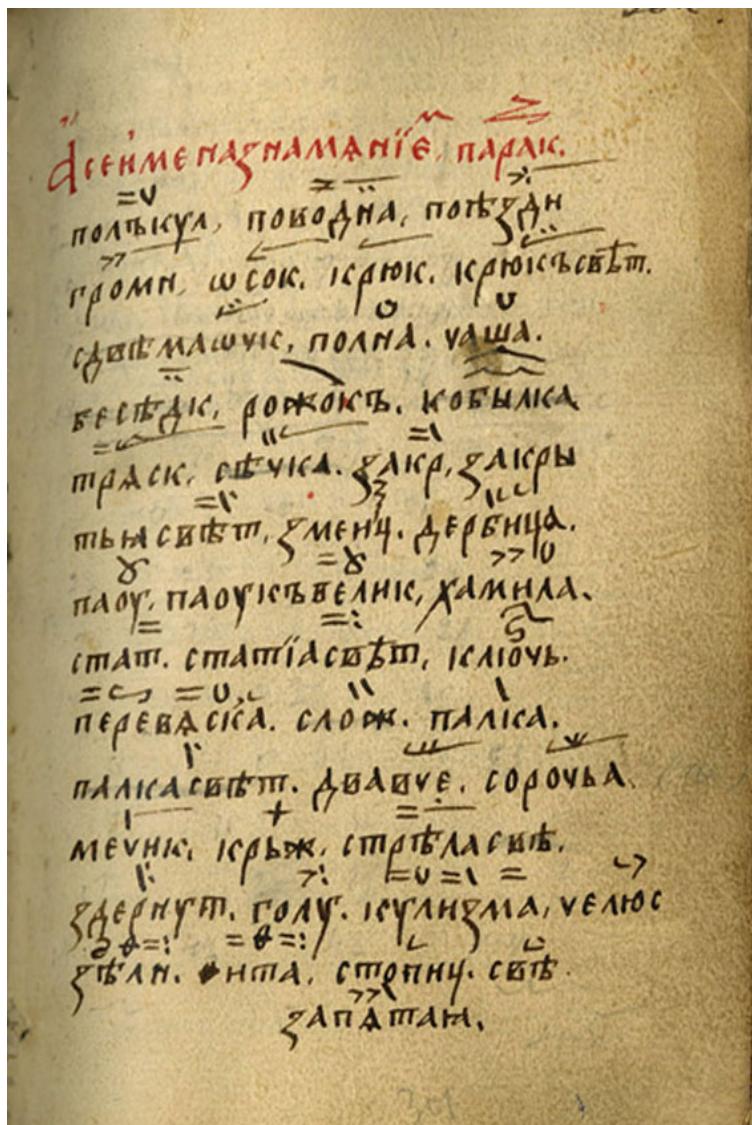
Вот так выглядели эти пометки над текстом псалма «Jubilate Deo universa terra».

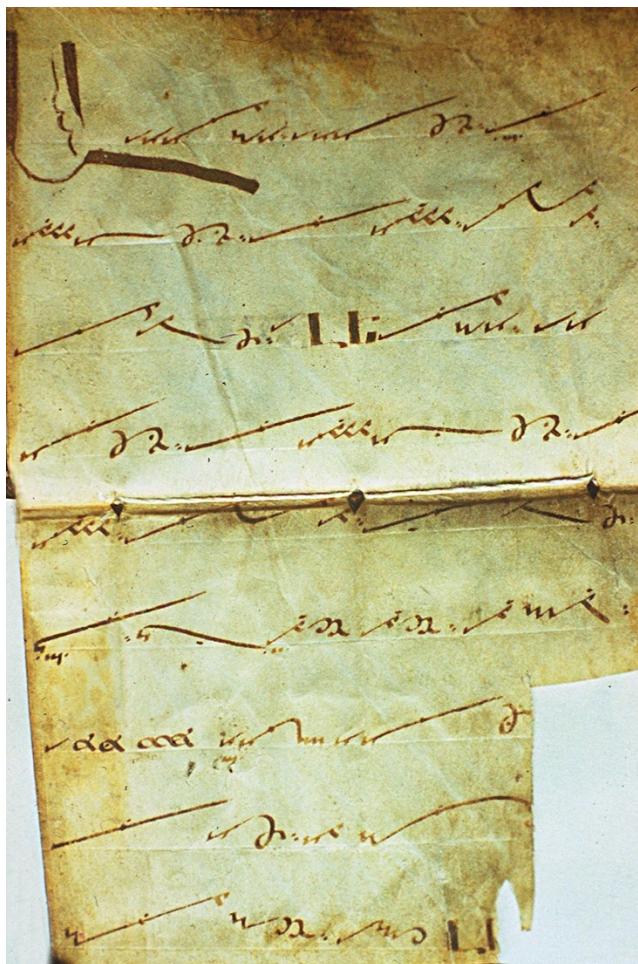
Вот как он звучит:

<https://music.yandex.ru/album/3100736/track/26119862>

Такие системы существовали у разных народов. Вот страница из древнерусской «Певческой азбуки» XV века, ранний пример так называемой «зnamенной нотации».

Это армянские невмы — они называются «хазы» (из рукописи XII века).

И даже у древних греков был способ напоминать себе, что сейчас происходит с мелодией (обратите внимание на отдельные значки над непрерывными строчками текста — это запись дельфийских гимнов богу Аполлону).

Такие способы записи со временем становились всё более сложными, но проблема с ними была одна: если не знаешь мелодию, повторить ее в точности ты не сможешь. Определить на глаз точную высоту каждого тона было сложно.

На это обратил внимание средневековый монах-бенедиктинец Гвидо Аretинский — именно он, как считается, придумал привычную нам нотную запись. Он видел, с каким трудом молодые монахи запоминают псалмы, и решил им помочь. Гвидо нарисовал несколько линеек и поместил старые невмы на них и между ними — так было гораздо проще понять и запомнить, какая высота тона у каждой ноты. А еще он придумал всем нотам названия — и это знакомые нам «ре, ми, фа, соль, ля». Только вместо «до» было «ут», а «си» появилось позже.

Так выглядела такая запись. Обратите внимание, что линеек не 5, как мы привыкли, а 4.

Всё это тоже делалось для удобства обучения и запоминания мелодий. Гвидо взял один из гимнов католической литургии и сочинил к нему мелодию. Первый слог в начале каждой строчки — это название ноты, и распев каждой строки с нее и начинается. Мелодия как будто идет по ступенькам, всё выше и выше — ут, ре, ми, фа, соль, ля.

- <https://music.yandex.ru/album/124678/track/1132836>

Ut queant laxis
Resonare fibris,
Mira gestorum
Famuli tuorum,
Solve polluti
Labii reatum,
Sancte Iohannes

Или по-русски:

Утробою отверстой чтобы
Ревнители твои сумели
Миру возгласить деяний чудеса
Фальшь совлеки с их губ,
Солгать дабы не смели,
Лаская слух напевом,
Святый Иоанне.

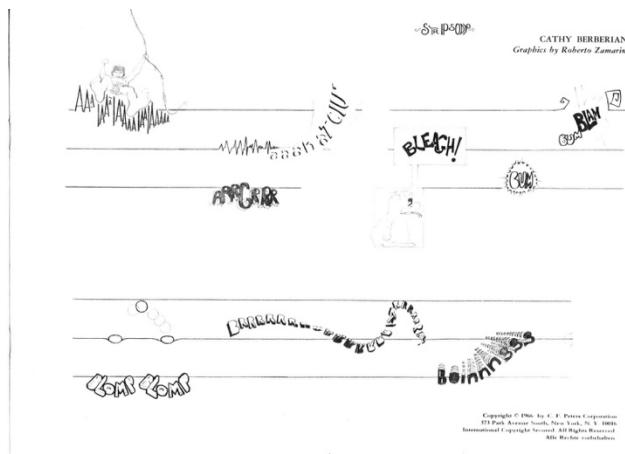
Гвидо еще придумал схему для запоминания нот, которую называют «Гвидоновой рукой».

С ее помощью руководитель церковного хора мог показывать певчим, какую ноту сейчас надо петь, просто указывая на нужный сустав пальца или его кончик. Вот это и называется «показывать на пальцах».

4. Графическая партитура

А теперь посмотрите вот на этот рисунок. Как вы думаете, что это?

Это тоже партитура, то есть запись музыкального сочинения. В данном случае — вокального сочинения для одной известной певицы, меццо-сопрано Кэти Берберян. Смотрите, оно похоже и на то, что придумал Гвидо Аретинский (здесь есть нотные линейки), и на ранние попытки зарисовать мелодии: здесь видно, как мелодия движется вверх и вниз. А еще это похоже на комикс: здесь нарисованы смешные и странные звуки, которые должна издавать певица.

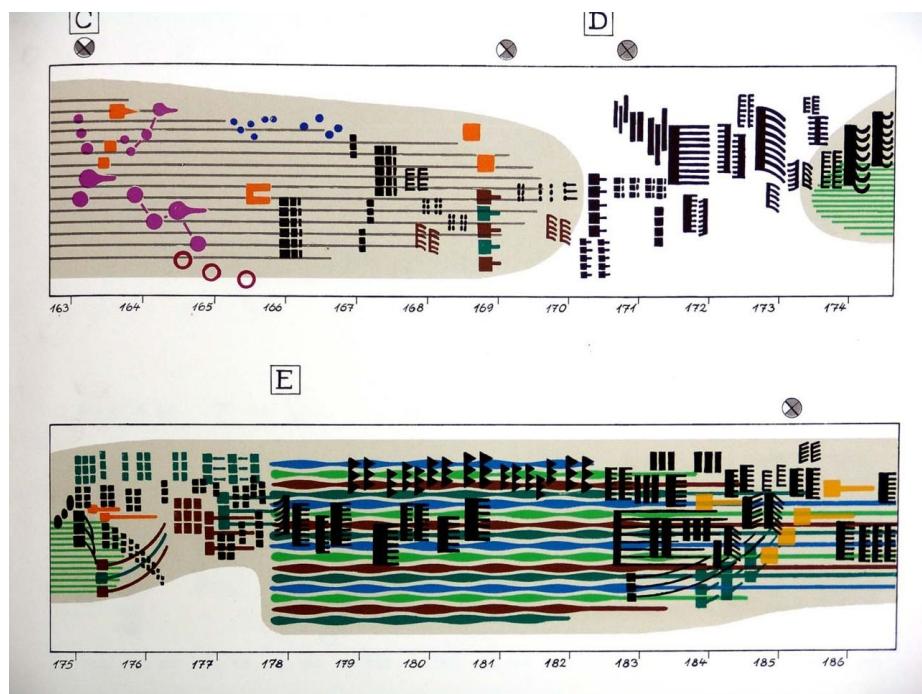
Как это звучит? Посмотрите отрывок.

Долгое время композиторы были очень благодарны Гвидо. Но экспериментаторов XX века нотные линейки стали ограничивать. Для одних эта система была слишком точной — им хотелось дать больше пространства для импровизации музыкантов. Для других — слишком простой: всем хотелось использовать как можно больше разных новых инструментов и звуков, а как записать нотами громкий крик, удар по кастрюле или звон льда в бокале?

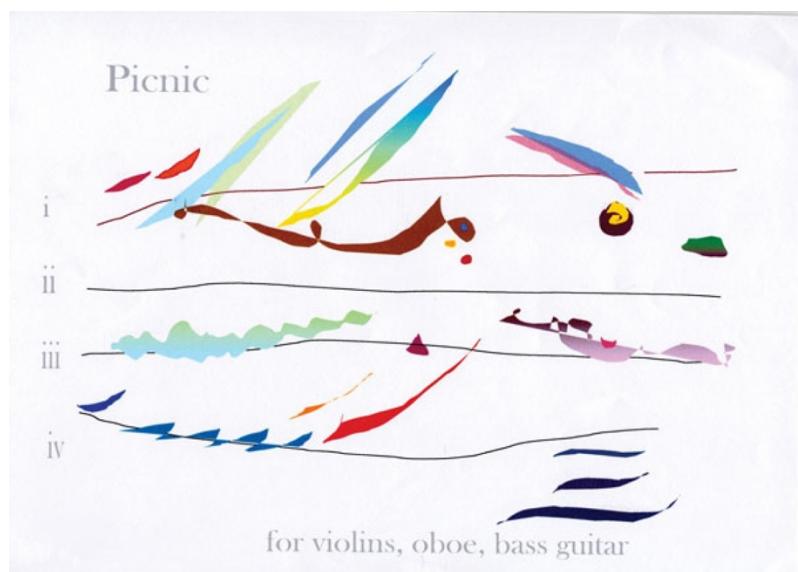
Поэтому композиторы стали заниматься тем же, чем мы занимались в самом начале занятия — рисовать музыку разными необычными способами.

Партитуры стали выглядеть вот так.

Дьёрдь Лигети — Артикуляция

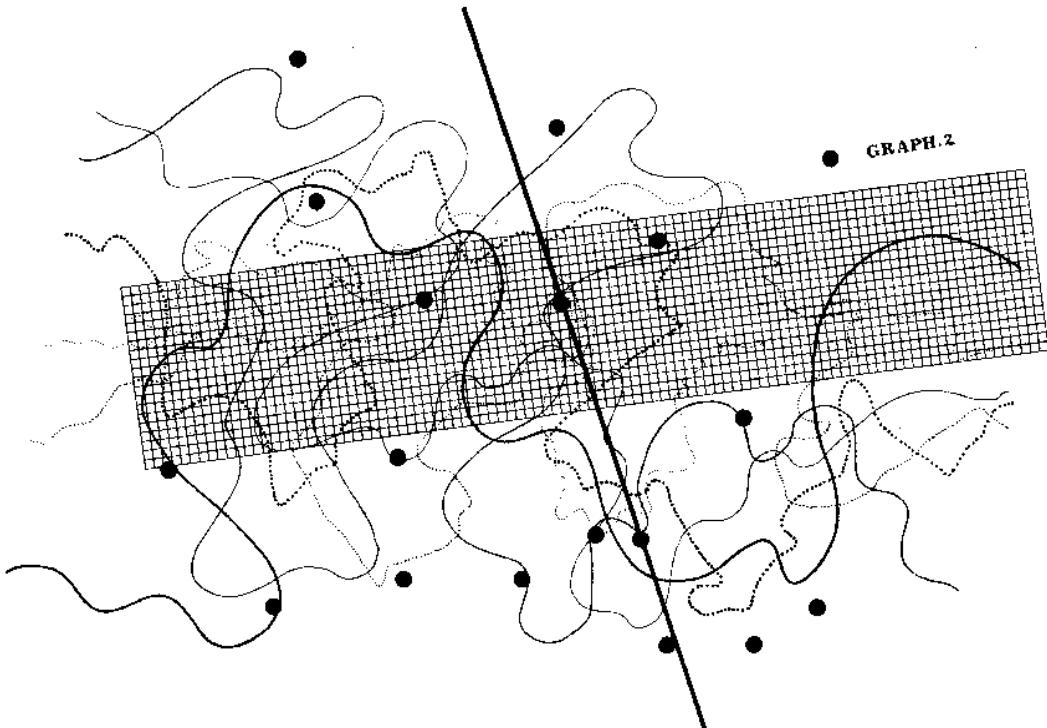
Или так.

Присцилла Маккуин — Пикник

На этой картинке каждая линия, помеченная римской цифрой, — это партия одного из инструментов (две скрипки, гобой и бас-гитара).

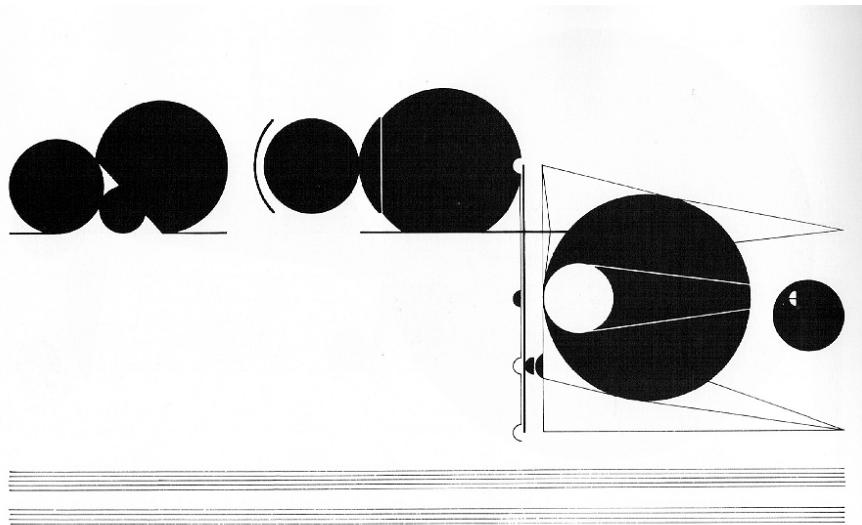
Читается эта партитура слева направо, а как интерпретировать рисунки — решают сами музыканты.

Джон Кейдж — *Fontana mix*

Эта партитура состоит из прозрачных листов с точками, и еще одного — с решеткой. К ним прилагаются листы с кривыми и прямыми линиями. Совмещаете одно с другим — получаете уникальную, вашу личную партитуру. С ее помощью можно создать сочинение для любого количества исполнителей и любых инструментов. И не инструментов тоже — Кейдж собрал с ее помощью сочинение *Fontana mix*, взяв в качестве материала заранее записанные звуки из большой фонотеки (а потом создал еще несколько, для оркестра и фортепиано, для человеческого голоса). А его товарищ Корнелиус Кардью сочинил сольную вещь для гитары. Пересечение линий, совпадение точек с определенными местами решетки можно интерпретировать как угодно. Точка может означать звук скрипки, длящийся секунду. Или

звук разрываемой бумаги. Или положение исполнителя на сцене. Линия — восходящую мелодию, увеличение громкости, что угодно. Само сочетание листов (10 непрозрачных и 12 прозрачных) для каждого исполнения будет новым, исполнители часто выбирают их, просто бросая монетку. Кейдж называл эту партитуру “камерой, при помощи которой кто угодно может сделать фотографию”.

134

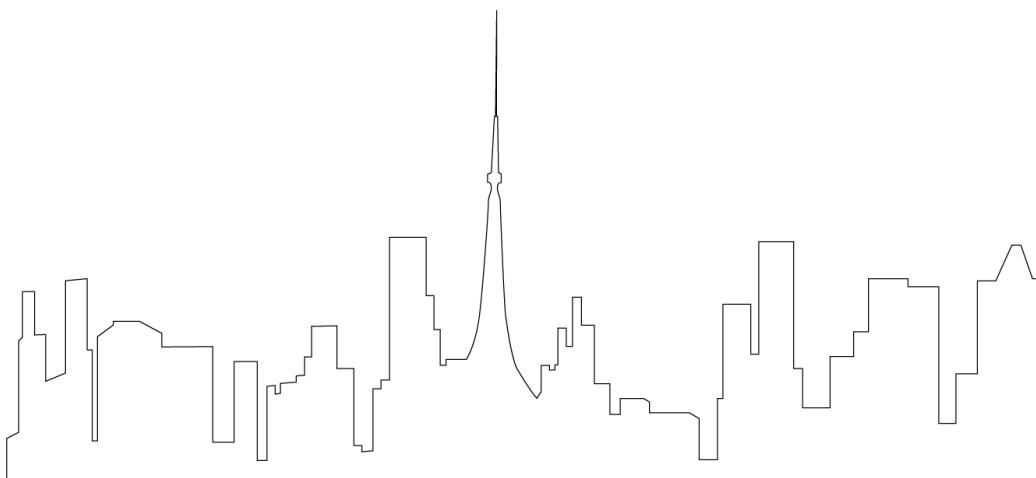
Корнелиус Кардью — Процесс

К этой партитуре композитор не оставил никаких указаний, так что как ее играть — каждый решает сам. Один из вариантов — читать слева направо, разрывы между фигурами — это паузы, сами фигуры — громче-тише. Но решать вам!

Так же, как мы пели по рисунку мелодии известные песни, можно попробовать спеть или сыграть любое изображение. Например, фотографию.

Посмотрите на эту фотографию Токио. Линия горизонта — это готовая графическая партитура.

Мелодия идет вверх, вниз, есть резкие всплески... Попробуйте напеть ее хотя бы про себя — или представить, как она звучала бы на саксофоне.

5. Придумываем графическое сочинение

Посмотрели на чужие графические партитуры? Придумайте свою!

Партитура — это просто способ организации звуков. Определите, кто в классе какие звуки издает и как. И нарисуйте на доске простейшую партитуру, регулирующую звуки класса. Кто-то шумит, кто-то шуршит, кто-то вскрикивает...

Скопления точек могут обозначать короткие обрывистые звуки, непрерывная линия — непрерывный звук (например, несколько учеников издают протяжное «у-у-у-у»). В сочинении могут быть слова, шумы, кусочки мелодий — что угодно.

Нарисуйте ее на доске. Разбейте класс на группы, дайте каждому задание. Партитура объединяет всех. И, конечно, нужен дирижер: тот, кто дает всем отмашку и показывает, в какой части партитуры мы находимся.

Ваше сочинение готово! Давайте его исполним.

Задание на дом:

- 1) Нарисуйте такую партитуру, которую интересно сыграть самому. Ее можно сыграть на чем угодно или спеть. Сыграйте ее сами или с друзьями, покажите то, что получилось, в классе. Снимите на видео и выложите в интернет с хэштегами #рисуеммузыку и #культурныймарафон — пусть у вас будет как можно больше слушателей.
- 2) Выберите любимый трек на Яндекс.Музике и нарисуйте как можно более точный его портрет — «кардиограмму» музыки.

Дополнительные материалы

Примеры графических партитур из разных эпох

<http://ashtray.ru/main/GALLERY/scores.html>

<http://intoclassics.net/load/6-1-0-837>

<https://www.classicfm.com/discover-music/latest/graphic-scores-art-music-pictures/ligeti-artikulation/>

<http://davidhall.io/visualising-music-graphic-scores/>

Сборник григорианских песнопений (в том числе и «Ut queant laxis»)

<https://music.yandex.ru/album/124678>

Cornelius Cardew – Treatise

<https://music.yandex.ru/album/3216571>

<https://music.yandex.ru/album/6349351/track/46974777>