

7-й класс

«Импро-музыка»

Импровизация — высшая степень свободы самовыражения, доступная каждому. Появление нотной грамоты поделило музыкантов на композиторов и исполнителей, но импровизация никуда не исчезла и в сегодняшнем мире является самым надежным ключом к развитию творческих навыков.

1.

Исполнители и композиторы: обсудите с детьми первых музыкантов и способы передачи музыкальных произведений.

Какими были первые исполнители и композиторы?

Представьте себе самого первого музыканта: он сочинял и исполнял музыку одновременно. Записать ее было негде, об авторских правах никто еще не волновался. Музыка рождалась из тишины и свободы.

Какими были первые музыкальные инструменты?

Ударные

Композиция: Tribal music

В качестве примера вы также можете привести русскую народную песенную традицию, в природе которой много импровизационных моментов.

Каким образом первые музыканты распространяли свои сочинения?

2.

С помощью музыкальных примеров разберите этапы канонизации в музыке.

С развитием музыки появлялось все больше сочинений, мотивы песен или танцев, мелодии ритуалов. Музыканты исполняли музыку, которую слышали от других исполнителей, хотя и не имели возможность ее прочитать или достоверно записать.

Композиция: Hurrian hymn no.6

Что может помочь человеку исполнять одно и то же произведение много раз, передать его потомкам?

Желание сохранять и передавать традицию привело к созданию системы нотации - записи музыки с помощью символов.. Самые древние из дошедших до нас образцов нотной записи, относятся к Древней Греции.

Вместе с расцветом Европейской духовной музыки потребность в нотации возникла еще сильнее. В это время использовались невмы — специальные обозначения, которые не указывали на высоту или длительность звука, они позволяли исполнителю вспомнить уже известную ему мелодию. Такой вид нотной записи давал исполнителю довольно широкий простор для фантазии и исполнения, что тоже относится к искусству импровизации.

Композиция: Christus factus est pro nobis

Что сегодня нужно вам, чтобы исполнить любимую мелодию?

Музыкальная нотация в современном виде (нотный стан, ключи) распространились в Европе в 17-18 веке. Когда композитор и исполнитель оказались разделены уже известным нам нотным текстом, оказалось, что искусству импровизации будет предпочтено искусство интерпретации — наиболее точной передачи авторского текста и замысла. Тем не менее, музыканты-виртуозы нашли способ самовыражения в виде каденции.

Каденцией называют виртуозное исполнительское соло. Музыканты-виртуозы таким образом демонстрировали свое профессиональное мастерство, обыгрывая мелодию, написанную композитором. Для каденции выделялось специальное место в музыкальном произведении, позже она стала записываться композитором. В нее включали самые технически сложные пассажи и украшения к основной мелодии.

Композиция: Концерт для фортепиано с оркестром № 1, I часть. П.И.Чайковский, исполняет Денис Мацуев

3.

Вернитесь к импровизационному началу музыки
вместе с джазовыми музыкантами.

По мере усложнения музыкальных инструментов и произведений, совершенствования исполнительского мастерства, музыкантам все больше требовалось пространство, свободное от канонов.

Как вы думаете, какое направление первым попыталось освободиться от строгой нотации?

Композиция: Caravan. Дюк Эллингтон

Первым таким пространством стал джаз, в основе которого лежит именно импровизационное начало музыки.

Исполнять произведения по нотам или импровизировать? Что проще, как вам кажется?

Композиция: Чарли паркер. Орнитология

Джазовые импровизации, родившиеся на почве академического музыкального искусства, требуют огромного профессионализма и практически совершенного, абсолютно технически свободного владения инструментом — голосом, саксофоном, трубой и любым другим. Можно сказать, что чтобы импровизировать нужно знать и уметь все.

4.

Поговорите о технике свободной импровизации и создайте свой саундпейнтинг-перформанс.

Импровизация в XX веке интересовала не только джазовых музыкантов. Свобода в рамках заданной тональности для которой было необходимо совершенное владение музыкальным инструментом устраивала не всех, что привело к развитию жанра свободной импровизации, которую не ограничивает ни гармония, ни ритм, ни какие-либо другие музыкальные законы.

Композиция: Klavierstück V. Карлхайнц Штокхаузен

Одновременно с этим стали развиваться направления, которые экспериментировали и с новыми системами нотации. Одним из таких течений стал саундпейнтинг - жестовая знаковая система для импровизационной композиции, разработанная в 1974 году нью-йоркским композитором Уолтером Томпсоном для использования музыкантами, танцовщиками, актёрами, поэтами и художниками. На данный момент в системе саунд-пейнтинга используется более 1200 знаков, каждый из которых может быть подан исполнителям саунд-пейнтером, то есть руководителем коллектива. Каждый жест указывает на вид действия, которое должны произвести исполнители. Управление композицией производится с помощью изменения параметров для каждой группы знаков.

Сейчас мы с вами попробуем поимпровизировать и в реальном времени создать нечто похожее.

Каждый из вас может стать дирижером - саундпейтером, который будет общаться с "оркестром", которым станем мы с вами, с помощью жестов и движений тела. Сочинение музыкального произведения происходит в этот же момент, потому что саунд-пейнтер не знает заранее, как его сигналы будут интерпретированы музыкантами-исполнителями. В результате получается музыкальное произведение -- диалог.

Один человек становится дирижером -- саунд-пейнтером, который знаками показывает как должны играть участники импровизированного оркестра. Для облегчения задачи "дирижеру" можно выработать систему из 3-4 знаков заранее, но не показывать ее "оркестру" до начала перформанса.

"Оркестр" с помощью любых музыкальных инструментов, голоса или окружающих поверхностей и предметов, производит звучание, которое каждому из участников кажется подходящим для показываемого саунд-пейнтером жеста.

Чем больше в "оркестре" людей, владеющих музыкальными инструментами и творческой фантазией, тем интереснее получится перформанс.

А теперь мы можем послушать, что собственно получилось у создателя техники саундпейнтинга Уолтера Томпсона

Композиция: Уолтер Томпсон Get Ready

Завершающий шаг

Предложите выполнить задание.

- придумайте свою систему обозначения или изображения звуков
 - соберите команду и создайте перформанс в технике саундпейнтинг
-

Цели урока и навыки, которые он развивает

Цель

Сформировать интерес к самовыражению, развить навык творческого мышления и устранить страх совершения ошибки.

Навыки

Творческое мышление, коммуникация, аналитическое мышление, лидерство.

Соответствие ФГОС

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, орга-

низации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.