

9–й класс

«Музыка слов»

Музыка - это искусство организованных по высоте и во времени звуков. Но что происходит, если акцент в нашем восприятии смещается в сторону текста? Этот урок - возможность совершить невероятное путешествие от средневековой поэзии до хип-хопа, узнать как связаны Пушкин и группа ГРОТ и устроить рэп-батл в стиле трубадуров 12 века.

1.

Поделитесь историческими примерами и обсудите с детьми, что создает связь между музыкой и словом.

Заклинания шамана, монотонное чтение псалма монахом, речитатив оперного героя перед арией, концерт Басты - что объединяет все эти примеры? То, что в них на первый план выходит слово, текст, речь. Но что их отличает от простого разговора или чтения вслух прозы? В их словах есть ритм, они пульсируют, завораживая и подчиняя себе внимание. Музыкальное сопровождение здесь не претендует на главную роль, создает нужную основу, как холст для художника.

Мастеров слова ценили с древних времен, а сочетание складной речи с ритмом и музыкой покоряло умы, вдохновляло на подвиги и растапливало самые жестокие сердца. В Ирландии с раннего средневековья были целые профессиональные наследственные касты, в которых на протяжении веков шлифовалось умение слагать стихи и исполнять песни. Членов этих каст называли филидами, своему мастерству они учились 12 лет, а пропетая ими сатирическая песня могла понизить человека в социальном статусе или оправдать перед правителем.

В средние века в Европе поэты - музыканты были очень популярны. Называли их по-разному, в зависимости от страны и века: барды, менестрели, трубадуры, труве-

ры, миннезингеры и так далее. Интересно, что одним из жанров в которых работали трубадуры был Диспут - поэтический спор на художественные, психологические или философские темы. Сменяя друг друга от строфы к строфе, трубадуры в споре отстаивали каждый своё мнение.

На что в современной музыкальной культуре похож такой спор?

Композиция: Canso: La Redonda

Композиция: Martin Best, Guiraut Riquier

Одним из последних трубадуров - был Гираут Рикье. На первый план в композиции выходит текст, ведь для трубадура песня была способом рассказать о важных событиях, исторических персонажах, побеседовать о политике или философии.

2.

Поговорите о понятии «музыкального речитатива»
и его примерах в разных музыкальных эпохах и жанрах.

Что вы знаете про оперу? Первое с чем у нас ассоциируется опера - это пение, академический вокал. Роль текста там так же велика, ведь в опере всегда есть сюжет и диалоги. И на протяжении всей оперы на первый план выходит то вокал, то текст. В первом случае получается ария, в которой слушатели могут насладиться красотой музыки, а певец продемонстрировать свои вокальные возможности, а во втором - речитатив, когда текст пропеваётся с естественностью человеческой речи, мелодия максимально нейтральная, а на первый план выходят слова и их смысл.

Композиция: Atto Primo: Fuor la spada (Recitativo: Guglielmo, Don Alfonso, Ferrando)

«Так поступают все женщины, или Школа влюблённых» - опера Вольфганга Амадея Моцарта, ее премьера состоялась в 1790 году в Вене. Автор либретто Лоренцо да Понте. «Так поступают все» - это опера буффа (opera buffa) - итальянская комическая опера. Большое значение в ней имеют шуточные диалоги, а значит и речитативы, в которых все внимание сосредоточено на тексте. На этой записи речитатив-спор из 1 двух молодых офицеров Гульермо и Феррандо с философом доном Альфонсо о верности их невест. Действие I, картина I, сюжет разворачивается в Неаполе, герои - современники Моцарта.

Чередование вокальных вставок и речитативов просматривалось еще в древне-греческой трагедии, расцвело с появлением оперы и сохранилось до современной поп-культуры. На контрасте вокала и речитатива построены многие современные композиции.

Композиция: Ангел веры. П. Гагарина + Баста

Все знают этот жанр этой музыки?

А между тем рэп - это тот же речитатив, который в 20 веке стал самостоятельным элементом и основой для стиля хип-хоп. Некоторые называют рэп современной поэзией, давайте посмотрим есть ли здесь связь с поэзией, которая нам всем знакома по стихам, ну, например, Пушкина?

Стихи от прозы отличает, прежде всего, ритм. От того что это за ритм зависит стихотворный размер. Знаете ли вы разновидности стихотворных размеров и чем отличается Ямб от Хорея?

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Это ямб или хорей?

Выхожۇ одін я на доро́гу;
Сквозь тумáн кремні́стый пۇть блес́тит;
Ночь тихá. Пусты́ня внемлет Бо́гу,
И звездá с звездóю говорít.

А это?

Неподготовленному уху может быть непросто различить эти размеры, но мы точно слышим, что они разные.

А бывает еще акцентный стих, кто-нибудь слышал про такой вид стихосложения? Правила построения акцентного стиха довольно просты - в каждой (соседней) строчке должно быть равное число ударений. Количество безударных слогов между ударениями может меняться. Акцентный стих - частое явление в народном творчестве

и А.С. Пушкин обратился к нему для написания своей Сказки о попе и работнике его Балде:

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.

и т.д.

Акцентные стихи еще писали С.Есенин, Саша Черный и, конечно, В. Маяковский.

Сейчас мы с вами послушаем еще один пример акцентного стиха из нашей современной жизни.

Композиция: Noiz MC

3.

Проследите историю возникновения хип-хопа.

Большинство из вас слушает рэп. Есть ли у вас варианты появления этой музыки?

В 70х в Америке вечеринки в клубах были привилегией зажиточного класса, к тому же расовая дискриминация все еще существовала, так что афроамериканское население из бедных районов искало свои способы повеселиться. В связи с этим предприимчивые ребята с Ямайки стали устраивать танцевальные площадки прямо на улицах Южного Бронкса - бедного района Нью Йорка, на 90% заселенного афроамериканцами. Большую роль в таких вечеринках играл человек, который объявлял диджеев, композиции и всячески разогревал присутствующих. Таких людей стали называть Master of Ceremonies – ведущий мероприятия, сокращенно MC. Так как ямайские диджеи крутили треки без остановки, они рассказали американским MC о технике певучего речитатива (да-да, привет опере!) и таким образом общение

с публикой стало органичной частью музыкальных композиций. По сути, это и были первые рэперы. Скоро их искусство стало настолько популярным, что приобрело самостоятельное значение.

А мы послушаем трек, который был записан в 1979 году группой «The Sugarhill Gang», обозначил начало жанра хип-хоп и именно благодаря названию этой песни «Rapper's Delight» слово “рэп” и закрепилось за этим жанром.

Композиция: Rappers Delight

В самом начале возникновения музыкальных рэперских стилей исполнители в качестве фона, на который накладывался речитатив, использовали незамысловатое постукивание различными предметами либо вокальную перкуссию. Одни из самых популярных видов вокальной перкуссии - это коннакол и бит бокс.

Коннакол - индийское ритмическое пение. Каждому элементу ритма присваивает свой слог или последовательность слогов, таким образом получается виртуозная композиция, исполняемая голосом с речью, но без слов. Давайте послушаем:

Композиция: Pirates of the Konnakol

Второе популярное направление вокальной перкуссии, битбокс, вам знакомо, конечно, намного больше. В этом стиле вокальной перкуссии изображаются “вертушки” диджея и партия ударных. На многие элементы современных битбоксеров вдохновил знаменитый мастер голоса и звукоподражания Бобби Макферрин:

Композиция: Drive

Композиция: Bobby McFerrin

Популярность рэпа настолько возросла, что он стал переплетаться с другими музыкальными жанрами. Появившийся в 80е джаз рэп одно из самых интересных сочетаний - энергия рэпа и мягкие джазовые гармонии завораживает:

Композиция: In All The Wrong Places

Пересекались не только жанры, но и сами музыканты.

Для фильма “Опасные мысли” с Мишель Пфайфер рэпер Coolio (Кулио) записал вольный кавер на песню великого соул-певца Стиви Уандера, получивший название “Gangsta’s Paradise” (Ганстерский рай). В результате песня получила Грэмми и награду «Billboard Music Awards», на церемонии вручения которой Coolio и Стиви Уандер спели дуэтом.

Композиция: Gangsta's Paradise

В каком году в России появился “русский рэп”, который сегодня стал отдельным самобытным жанром, как вы думаете?

Первые опыты российских музыкантов, связанные с этим жанром, зафиксированы в начале 80-х годов. В них было много подражания, провокации, протеста против популярной музыки того времени и отстаивания новой культуры.

Композиция: Африка Bad Balance

Ближе к концу 2000-х это движение переросло в сильное музыкальное течение с самобытными артистами и глубокими, по-настоящему поэтическими текстами.

Композиция: Баста

4.

Помогите детям создать собственный текст для трека.

- Выберите тему текста. Это может быть сюжет с описанием каких-то событий, а может быть просто рассуждение на интересную вам тему. Главное - в вашем тексте должна быть какая-то идея, настроение, чтобы он затрагивал вас и был не безразличен.
- Напишите черновик текста, не думая о рифмах и ритме, просто изложите свою идею в прозе.
- Теперь поищите в тексте слова, которые между собой рифмуются. Если таких мало - попробуйте заменить часть слов на синонимы или подобрать новые рифмы, подходящие по смыслу. Если вы в затруднении - обратитесь к яндексу, он подскажет.
- Разделите текст на строчки, примерно равные между собой по количеству слогов (например, по 8 слогов на каждой строчке). Перефразируйте их так, чтобы в конце соседних (или через одну) строчек стояли найденные вами рифмы.
- Помните, что рэп - это акцентный стих? Попробуйте прочитать свой текст, расставляя равное количество акцентов (ударений) в каждой строчке. Помните,

что одинаковое количество акцентов важнее количества слогов. Если нужно - меняйте слова местами, добавляйте ритмические паузы (можно подчеркнуть их “битом” - хлопком или щелчком) или повторяйте отдельные слова дважды для нужного ритма.

Не переживайте, если где-то рифма не сложилась - с первого раза это сделать очень сложно. Но если вы смогли вложить в текст смысл и прочитать его с выражением и акцентами - это уже шаг на пути к мастерству импровизации в стиле рэп-поэзии.

Завершающий шаг

Предложите выполнить задание.

- создайте текст на близкую вам тему и подберите к нему инструментальную музыку
- объединитесь в пару и создайте тексты в жанре рэп-баттла

Цели урока и навыки, которые он развивает

Цель

Рассмотреть место хип-хоп культуры в контексте развития музыкального искусства.

Навыки

Творческое мышление, коммуникация, умение переосмыслить явление с учетом изменения контекста.

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, организации 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.