

Элементарное музицирование как средство освоения классического музыкального наследия Наталья Вальченко

Во введении к первому тому «Музыки для детей» Карл Орф формулирует задачу элементарного музыкального воспитания следующим образом: «<...> нужно создать основу для всего последующего музицирования и музыкальной интерпретации, то есть действительное понимание музыкального языка и музыкальной выразительности, которое первоначально формируется здесь, как при помощи азбуки» (январь 1950 г.¹).

Как видим, для Карла Орфа цель элементарного музицирования в том, чтобы с его помощью заложить основы понимания музыкального языка. Однако речь идет не исключительно об элементарной стилистике его собственных произведений, а о музыке вообще.² Освоив конструктивные основы «элементарного», новичок различает их и в других – «неэлементарных» – произведениях, а восприятие музыкальной выразительности последних подготовлено процессом проживания в действии «элементарного» музыкального материала.

Заметим, что у Карла Орфа речь идет о последовательном освоении: сначала «элементарная музыка», потом другие стили, в т.ч. классика. А что если включить классическую музыку уже на начальном этапе обучения, работая с ней в соответствии с принципами элементарного музицирования? Развитие современной Орф-педагогики подтверждает такую возможность. Хотя соединение классической музыки и элементарного музицирования находится на периферии мировой Орф-педагогики, этой теме время от времени посвящаются курсы и публикации.³ На мой взгляд, для нашей страны данная тема чрезвычайно актуальна, поскольку большинство программ музыкального обучения и воспитания (не только специальных, но и общеразвивающих) построено на освоении классического наследия. Применение принципов элементарного музицирования могло бы облегчить путь к восприятию классики, способствовать установлению прочных позитивных эмоциональных связей с классической музыкой, внести творческое начало и разнообразие в процесс освоения классического наследия.

На своих занятиях в рамках Левел-курса я предложила студентам следующие базовые принципы при работе с классикой:

- отношение к классическому произведению как к модели;
- соответствие музыкального произведения категории *элементарного*;
- способы взаимодействия с произведением: действие под музыку, создание аранжировки или парафраза «по мотивам»;
- включенность в процесс слушания музыки.

Кратко рассмотрим каждый из них.

¹ Цит.по: Герман Регнер «Педагогические идеи К. Орфа – утопия и реальность»

² По словам М Видмер, «Орф ни в коей мере не рассматривает музыку, созданную им, Кетман и Бергезе как конкуренцию классической музыке, но как возможность проторить детям и непрофессионалам дорогу к прамызыке» [69, с.30]. (Widmer, M. Die Pädagogik des Orff-Instituts : Entwicklung und Bedeutung einer einzigartigen kunstpädagogischen Ausbildung / M. Widmer. - Mainz: Schott, 2011. - 539 S.)

³ Например, 20th International Summer Course of Encounter - "ORFF meets CLASSIC" ,11.07- 16.07. 2017 in Nitra Slovak Orff-Schulwerk Association

Принципиальное отношение к классическому произведению как к модели. Такой подход потребует внутренней перестройки для тех, кто привык считать авторский текст чем-то священным и неприкосновенным. Относясь к произведению как к модели, ты можешь перестраивать его композиционную структуру, создавать аранжировку и даже парафраз, использовать отдельные мотивы и идеи произведения для создания новой композиции. Важно понять, что при этом ты не совершаешь нечто кощунственное, а становишься соавтором великому композитору, проникаешь в его творческую мастерскую, по-своему развиваешь его великие идеи – в конце концов, даешь его и без того бессмертному произведению новую жизнь в собственном творчестве. А почему бы и нет? Почему, собственно, принцип вариативности правомерно осуществлять на «элементарном» материале, а на «классическом» нет?

Соответствие музыкального произведения категории элементарного. Для того, чтобы применение принципов элементарного музицирования по отношению к классическому музыкальному произведению было вообще возможным, необходимо выбрать произведение, которое хотя бы в какой-то степени соответствовало категории *элементарного*. В первую очередь, необходима структурная ясность: темы, вертикали, развития темы, формы произведения⁴. Если этого нет, то, прежде чем предлагать такое произведение своим ученикам, преподавателю будет необходимо его изменить, упростить, приблизить к категории *элементарного* (в т. ч. при помощи аудиоредактора).

При работе над классическим произведением средствами элементарного музицирования необходимо в первую очередь выделить главный *импульс элементарного*, заложенный в произведении. Возможно, это будет не самое важное с точки зрения объективного взгляда на произведение, например, партия ударных. Однако не надо переживать по этому поводу. При активной творческой работе над второстепенным элементом произведения, вся остальная музыкальная ткань – в том числе и основное в ней – будет освоена пассивным способом, хорошо запомнится и эмоционально проживется.

Способы взаимодействия с произведением: действие под музыку, создание аранжировки или парафраза «по мотивам». Действие под музыку предполагает осуществление неких элементарных видов деятельности непосредственно во время звучания оригинала музыкального произведения (аудиозаписи или живого исполнения преподавателем). Это может быть движение (свободное и оформленное), игра на музыкальных инструментах, пение и речь. Следует заметить, что не всякое движение под музыку можно отнести к элементарному музицированию. Помимо чисто структурной общности, в движении должны быть отражены какие-либо идеи трансформации музыки в пластику, иначе это не элементарное музицирование, а хореография. Игра на музыкальных инструментах, пение и речь под музыку предполагает дополнительную акустическую нагрузку, как на само произведение, так и на слушателей. Главное при этом, чтобы ваши идеи соответствовали характеру и идее музыки, гармонично дополняли и раскрашивали, а не заглушали и не утяжеляли её (как это происходит, например, при дублировании ритма темы на ударных).

---

⁴ «Элементарные» формы: строфическая АВ, контрастно-составная ABCD, трехчастная АВА, рондо АВАСА, вариации АА1А2А3.

Аранжировка. Создание аранжировки является более сложным способом взаимодействия с классическим произведением и предполагает его исполнение своими силами. Для создания аранжировки в стиле элементарного музицирования, необходимо выделить главное, второстепенное упростить, сократить, изменить. При необходимости и по возможности заменим традиционные музыкальные инструменты *элементарными*. Также можно поручить гармоническую функцию фортепиано или гитаре и добавить собственные партии *элементарных* музыкальных инструментов.

Парафраз. В случае, если выбранная музыка интересная, но слишком сложная, есть возможность создать собственный вариант «по мотивам»! Для этого нужно выделить для себя главное в произведении с точки зрения образного строя и тематизма и придумать для него *элементарный* аналог. Необходимо проанализировать структуру произведения. Если она неудобна – например, не соответствует принципам *элементарного*, – можно создать другую структуру на основе образов и (возможно) тематизма автора. Построение занятия может осуществляться как от первоисточника к собственному творчеству, так и наоборот.

Включенность в процесс слушания музыки. Конечно, работа над классическим музыкальным произведением невозможна без его прослушивания. Слушание музыки в рамках занятия по элементарному музицированию предполагает создание условий для максимальной включенности учащихся в процесс слушания, а также проявления их творческой активности. Этому могут послужить поисковое задание по параметрам музыки или сопровождение слушания активным проживанием услышанного (в разных видах деятельности). Однако не стоит преуменьшать значение «пассивного» слушания как основы для накопления музыкального языкового запаса.

После занятий по теме «Элементарное музицирование как средство освоения классического музыкального наследия» студенты российского Левел курса (2017-2019) получили домашнее задание: создать в стилистике элементарного музицирования номер на основе классической музыки, прислать видео и краткий комментарий к нему. Я получила много интересных работ. Некоторые из них я бы хотела предложить Вашему вниманию.

Елена Делей – «Форель» Ф. Шуберта.

Композиция «Форель» Елены Делей на основе одноименной песни Ф. Шуберта многогранна и гармонична. В ней используется театрализация при помощи пантомимы и реквизитов, пение, движение, игра на музыкальных инструментах.

Основным видом деятельности является театрализация: дети полностью отразили сюжет песни, при этом финал творчески переосмыслен в позитивном ключе: вместо оплакивания рыбки герой отпускает ее на волю. Важно отметить, что сюжет передан не как иллюстрация текста «один к одному»: о чем пою, то показываю. Здесь вообще поется только первый куплет, он вводит нас в сюжет. И не всё, о чем в нем говорится, показано параллельно со словами (например, «лучи», «следил»), а либо раньше, либо позже. Таким образом, композиция получается объемной по смыслу, и зрителю интересно ее смотреть.

Важно также отметить следование в этой композиции основному принципу элементарного музыкального театра: многофункциональность участников. Роли и функции не закреплены за одним ребенком от начала и до конца композиции, а сменяются на ее протяжении. Старшие ребята: волны – наблюдатели – музыканты, младшие: лучики – рыбки – наблюдатели – камушки. Сольные роли – рыбак и мальчик – в нужные моменты появляются, отделяясь от групповых. Разделение старшие-младшие гармонично решено в композиции: на первый план выходят то одни, то другие.

Несмотря на обилие реквизита, нет ощущения пестроты, избыточности; наоборот, создается впечатление яркости и полноты. Это происходит благодаря продуманности его использования, общей волнообразной пластики и плавности переходов. В то время как одна группа берет реквизит или кладет его на места, другая задействована на сцене – таким образом, нет простоев, пустот.

Несмотря на то, что весь номер идет под аудиозапись (мелодия с сопровождением), а не исполняется полностью вживую (что в данном случае ребятам было бы не под силу), данная композиция отвечает основным принципам элементарного музицирования: вариативность, импровизационность, элементарность, союз средств выразительности. Подобная работа дает ребятам возможность творчески осмыслить и внутренне прожить на доступном им уровне произведение, вошедшее в сокровищницу мировой классики, а зрителям – познакомиться с его новой интересной интерпретацией.

Светлана Кривогуз – Марш Д. Шостаковича.

Композиция Светланы Кривогуз на основе Марша Д.Шостаковича представляет собой аранжировку и театрализацию этого произведения.

Музыку Марша исполняет «тапер» – ученик, разучивший эту пьесу на уроках фортепиано. К звучанию рояля добавляются бубны и барабан, заостряющие маршевую четкость, усиливающие яркость и праздничность композиции. В средней части пьесы использовано интересное тембровое решение: диссонантное звучание детских дудочек подчеркивает неожиданный гармонический сдвиг (из до мажора в ля бемоль мажор), а в паузы – правда, чуть затянутые – звучат реплики тапера «зовем/все на бал».

Театрализация номера полностью подчинена музыкальному содержанию. Медленный торжественный шаг на сильную долю с остановками-поворотами на кадансах, перемещение строго по прямой линии рисуют образ преисполненных собственного достоинства преданных королю слуг – глашатаев. Картинные повороты корпуса с дудочками в руках, подчеркивающие трехкратное повторение звуков ля-бемоль и си-бемоль в средней части, условно обозначают разглашение вести во все концы королевства.

Композиция в целом оставляет впечатление цельности, лаконичности, филигранности. Работая над этим номером, ребята не только проживают общий характер музыки, но и проникают в нюансы ее композиционной структуры (метроритм, форма, гармонические особенности), творчески осмысляя классическую музыку посредством элементарного музицирования.