

Л.БОРУХЗОН, Л.ВОЛЧЕК

АЗБУКА

Музыкальной

фантазии

в шести
тетрадах

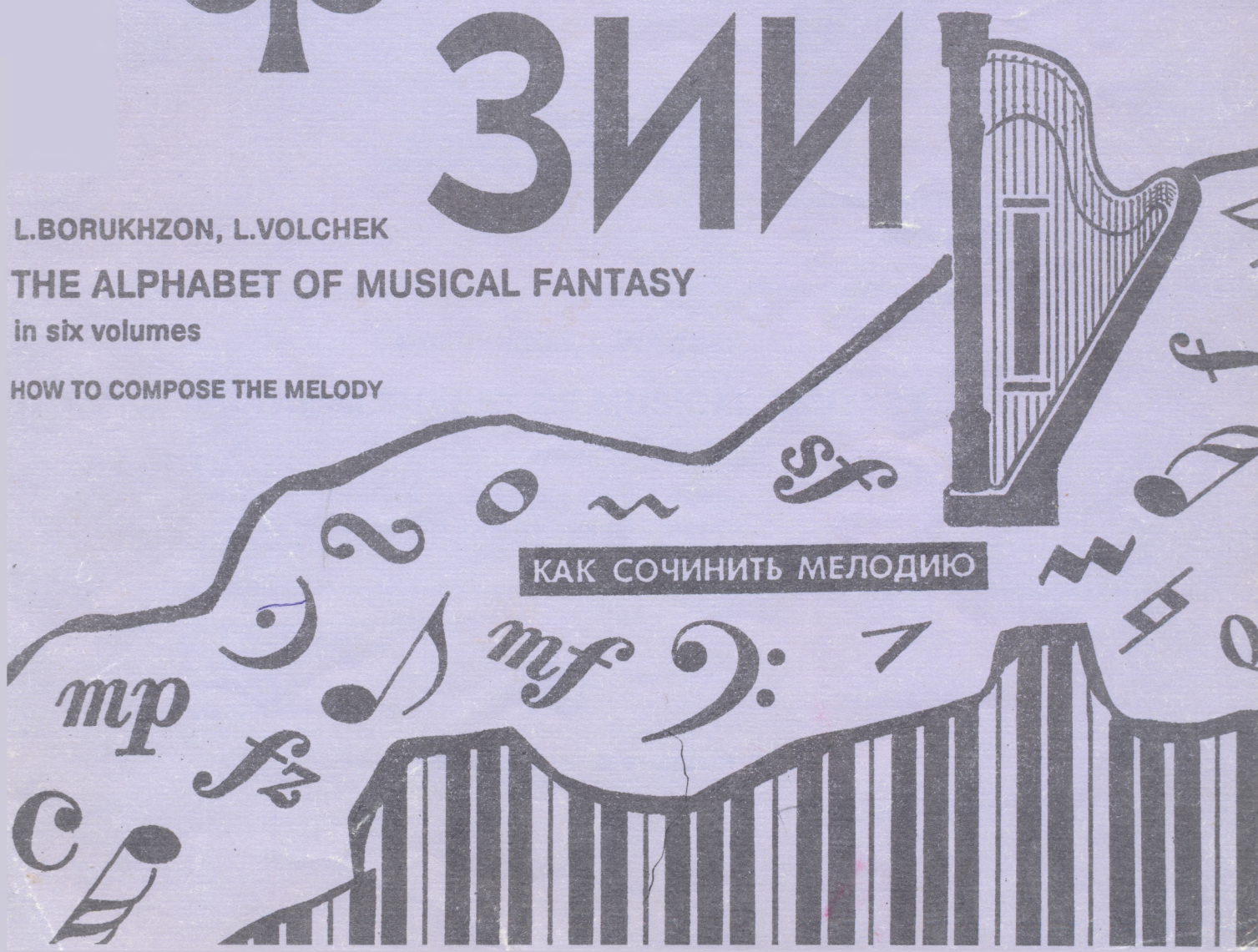
L.BORUKHZON, L.VOLCHEK

THE ALPHABET OF MUSICAL FANTASY

in six volumes

HOW TO COMPOSE THE MELODY

КАК СОЧИНИТЬ МЕЛОДИЮ

Л.БОРУХЗОН, Л.ВОЛЧЕК

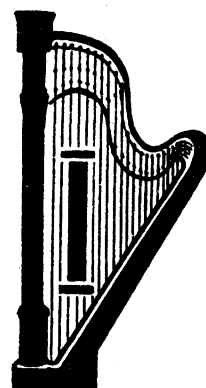
АЗБУКА

Музыкальной

фантазии

в шести
тетрадах

Пособие
для детей младшего
и среднего школьного возраста
по развитию творческих навыков

КАК СОЧИНИТЬ МЕЛОДИЮ
HOW TO COMPOSE THE MELODY

L.BORUKHSON, L.VOLCHEK

THE ALPHABET OF MUSICAL FANTASY

in six volumes

A manual for developing creative abilities
for elementary and middle school aged children

ИЗДАТЕЛЬСТВО "КОМПОЗИТОР" • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 1998
THE "KOMPOZITOR" PUBLISHERS • SANKT PETERSBURG • 1998

ОТ АВТОРОВ

Если мы хотим научить думать, прежде должны научить придумывать.

Дж. Родари

Фортепианное пособие "Азбука музыкальной фантазии" посвящено творческому развитию учащихся младшего и среднего школьного возраста разной степени одаренности.

Цель пособия — ввести ребенка в мир музыкального творчества, заинтересовать его такими формами музицирования, как сочинение музыки к стихам, создание пьес различного образного содержания в простых музыкальных формах, подбор аккомпанемента к детским песням, сочинение музыкальных сказок.

Предлагая все новые, постепенно усложняющиеся творческие задания, пособие поможет ребенку активно освоить важнейшие элементы музыкального языка, применять их в собственном творчестве.

"Азбука музыкальной фантазии", в отличие от репертуарных сборников, предполагает не разучивание и исполнение музыкального материала, а разбор и анализ средств музыкальной выразительности с целью освоения учеником элементарных приемов сочинения.

Нотные примеры скомпонованы в пособии таким образом, чтобы ученик мог рассмотреть тот или иной прием музыкального письма у разных композиторов. Расширению общеэстетического кругозора учащегося, развитию его образного мышления и творческой фантазии способствует включение в пособие стихов С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто, Б. Заходера, Д. Хармса и других детских поэтов.

Обращение к доступной детям музыке — произведениям композиторов-классиков, пьесам школьного репертуара, популярным детским песням — позволит, не усложняя урока, сделать его насыщеннее и интереснее.

Работу с пособием следует вести на уроках специальности, отводя десять-пятнадцать минут для анализа предлагаемого материала и проверки домашней работы. Творческие задания лучше выполнять поэтапно, поощряя достоинства сочинения, разбирая и исправляя недостатки. Стимулирование творческих способностей ученика, нацеливание его на самостоятельные поиски способствуют развитию воображения ребенка, укрепляют веру в свои силы, улучшают контакт между учеником и педагогом, создают атмосферу заинтересованности и увлеченности.

Обращаясь к ребенку, к его фантазии, авторы надеются на должное и гибкое участие в работе с пособием педагога-воспитателя. Он поможет ученику ознакомиться с нотными примерами и проанализировать их, подскажет ребенку, куда лучше направить свои творческие поиски.

Музыкальный материал пособия представлен в основном во фрагментах. Если необходимо познакомить ученика со всей пьесой, педагог легко найдет ее в детских репертуарных сборниках. Если у ученика воз-

никнут трудности при записи сочинений, то и здесь помощь педагога необходима. Инициативный педагог сумеет дополнить музыкальный материал за счет изучаемого в классе репертуара, разнообразить творческие задания, используя методические идеи пособия.

Авторы осознают, что педагоги, работающие в системе детского музыкального образования, в большинстве своем не получили специальной подготовки для занятий с детьми творческим музицированием. "Азбука музыкальной фантазии", рассчитанная на несколько лет обучения и содержащая систематизированные задания по развитию творческих навыков, поможет педагогам организовать работу в этом направлении и тем самым восполнит образовавшийся пробел в традиционной системе детского музыкального воспитания.

"Азбука музыкальной фантазии" состоит из шести тетрадей.

Первая — "Как сочинить мелодию" — рассчитана на занятия с детьми младшего возраста. Она содержит творческие задания по сочинению мелодий различного характера, на стихи и без текстов.

Вторая — "Знакомство с аккордами" — дает сведения об основной аккордике лада, выразительности гармонических оборотов, простейших способах соединения аккордов в четырехголосии, начальных правилах голосоведения. В практических заданиях учащийся получает основные представления о типах фактуры, о гармонической пульсации, о связи типа фактуры и жанра.

Успешное освоение всего материала этой тетради будет зависеть от пианистической оснащенности ученика, его слуховых и творческих возможностей, а также интереса к занятиям практической гармонией.

Тетрадь третья — "Путешествие по необычным ладам" — преследует цель расширить слуховой опыт ребенка, воспитанного на традиционной мажоро-минорной системе, за счет последовательного знакомства с разнообразными ладами народной музыки. На примерах-образцах из этой тетради ученик знакомится с пентатоникой, диатоническими ладами (дорийским, фригийским, лидийским, миксолидийским), гаммой с двумя увеличенными секундами (венгерской, арабской) и учится использовать эти лады в собственных сочинениях и импровизациях.

Следующие две тетради пособия могут изучаться параллельно, так как помещенные в них творческие задания дают возможность развивать музыкальное мышление и воображение детей в различных образных сферах.

Четвертая тетрадь — "Звучащая природа" — вводит ребенка в мир музыкальной образности, связан-

ной с природой. Ученику предлагается своего рода "словарь" типовых приемов звукоподражания, на основе которого он сможет найти свой изобразительный или звукоподражательный вариант, создать свой "музыкальный зоопарк".

Пятая — "Как передать движение музыкой" — предполагает поиски детьми собственных вариантов остинато для передачи различных типов движения и сочинение на их основе пьес в простых двух- и трехчастных формах.

Тетрадь шестая—"Играйте в театр"—подытоживает результаты работы ученика и педагога и подсказывает возможные формы показа сочинений учащихся. Предлагаемая музыкальная игра позволяет объединить сочинения детей, созданные по заданиям пособия, в музыкальное представление. Такая форма работы может послужить основой для появления детского музыкального театра, сплотить учащихся фортепианного класса в единый творческий коллектив¹.

¹ Спектакль с удовольствием разыгрывается участниками детского музыкального театра "Вокруг рояля" ДМШ №26 перед детской аудиторией в различных городах. См. статью Л.Борухзон "О детском музыкальном театре как форме творческого развития ребенка (из опыта работы)" в сборнике "Музыкальное воспитание в СССР" (М., 1985. С.237-251).

"Азбука музыкальной фантазии" не предполагает всеобъемлющего охвата возможных форм и методов творческого развития детей в классе фортепиано. Однако авторы надеются, что пособие поможет воспитать новое отношение ученика к изучаемой музыке: осмысленнее станет разбор произведений, углубится понимание их структуры и музыкального языка, улучшится слух и память ребенка, возрастет элемент самостоятельности в работе, исполнение на сцене станет раскованнее и эмоциональнее.

Такое обучение, развивающее мышление и воображение ребенка и доставляющее радость творческого музицирования, будет способствовать комплексному музыкальному воспитанию.

"Азбука музыкальной фантазии" обобщает многолетний опыт работы авторов с детьми. Детские сочинения, включенные в сборник, являются результатом творческого развития учащихся класса фортепиано Л.М. Борухзон по методике, положенной в основу пособия.

FROM THE AUTHORS

If we want to teach someone to think we have
to teach someone to dream.

G.Rodari

The piano manual "The Alphabet of Musical Fantasy" serves to develop young and elder children of different talent.

The purpose of this manual is to let the children enter the world of musical creativity by the use of such forms as composing music for poetry, creating simple musical images of colourful contents, selecting accompaniment for childrens' songs and composing musical fairy tales.

In offering new assignments of increasing difficulty, this book will help children to study the main elements of musical language and to use them in their own creative work.

"The Alphabet of Musical Fantasy" differs from other repertoire manuals in that its emphasis is on analyzing the means of musical expression. Thus, it helps students learn elemental methods of composing.

All music examples are selected to enable the students to study different methods of compositions by different composers. Poems by S.Marshak, K.Chukovsky, A.Barto, B.Zakhoder, D.Harms and others promote aesthetic differentiation and visual imagination.

It is suggested that 10 - 15 minutes during the student's piano lesson be dedicated to the manual, the analysis of offered material and the discussions of the student's homework.

Each creative assignment must be done step by step. Every achievement must be rewarded, all the mistakes

must be analyzed and concentered. In stimulating the child's creative abilities he becomes focused on the process of self-discovery and his imagination blossoms. The relationship between teacher and student profits from their mutual interest in the work at hand.

To appeal to the child, to his or her fantasy, the authors rely on the teacher. The teacher might help the students study and analyze the music examples, direct and advise the children on the application of their self-discovery. Often it is rather difficult for a student to write the composition, the teacher must aid him or her. In this manual you will encounter the fragments of pieces. If you need the whole piece you can easily find it in repertoire manuals for children. The teacher, with initiative, can enrich the studying of musical material by using all methods of this manual.

The authors realize that most music education does not include methods of teaching children improvisation. This manual is designed to organize several years of music education, it has methodical, systematic assignments to develop creative abilities. Therefore, it will help the teachers organize their work and will fill a gap in traditional children's music education.

"The Alphabet of Musical Fantasy" consists of the following volumes.

I — "How to compose a melody" — for work with little children. This chapter gives assignments to compose

melodies of different mood and character both with text and without any text.

II — "Knowing the chords". This chapter presents the main chords of the scale, the harmony of musical expressions, the most simple ways of linking the chords in four-voiced piece and the first rules of conducting the voice. The practical assignments enable students to know different types of texture and harmony and connection between the texture and genre.

The pianistic skill of the student, his musical ears, and his creative abilities are important to study successfully the volume "Knowing the chords".

III — "Journey by unusual moods". The purpose of this volume is to broaden the musical experience of the child from an orientation minor-major tradition to include and encompass the various moods of popular music. The examples in this volume orient the student to diatonic and pentatonic moods (Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian), and to scales with two seconds (Hungarian and Arabian). Thus, the child learns to use these moods in his improvisations.

The next two volumes, IV and V, can be studied simultaneously because both aim to develop musical thinking and imagination in various musical images.

IV — "Sounds of Nature" — provides a wonderful opportunity for children to learn about the world of musical images connected with nature. We suggest that the teacher provides the students with different typical examples of musical onomatopoeia in order to facilitate the student in finding his own onomatopoeic or visual version.

V — "How movement can be conveyed by music". It offers the children an opportunity to look for their own

varieties of ostinato, to portray different movements, and to compose uncomplicated pieces of two or three parts.

VI — "Let's play theatre". This volume is a summary of the teachers' and students' work. For example, it contains advice the performance of children's compositions. It is like a game which unites the children in a musical performance. Such work might suggest a beginning to musical theatre, which definitely will unite different students in piano class¹.

"The Alphabet of Musical Fantasy" does not provide all possible methods and forms to educate children in the piano class. But the authors hope that this manual might help provide insights and orientations studying music, analyzing pieces, understanding more clearly the structure of music and its language. In addition, the manual is designed to improve an ear for music, to improve the musical memory. Thus the child will feel more confident in his or her own composition and act more freely.

This book sums up the teachers' long experience with the children. All children's compositions included in this book are the result of creative work of L. Borukhzon (piano class). This work was done according to the methods given in the manual.

¹ The proposed L. Borukhzon performance by a children's music theatre "Around the Piano" from the musical school № 26 in Petersburg was performed for their peers in different towns. Read L. Borukhzon's article "About music theatre as a method of musical development of the child" (from her own experience). — Anthology "Musical Education in the U.S.S.R." Moscow. 1985. P.237-251.

КАК СОЧИНИТЬ МЕЛОДИЮ

МЕЛОДИЯ С ПОВТОРЕНИЯМИ

1. Сыграй и спой эти мелодии¹. [Определи, сколько в них фраз. Повторяющиеся фразы мы обозначили одинаковыми буквами.]

ВО ПОЛЕ БЕРЕЗА СТОЯЛА ^v

русская народная песня

Спокойно

Musical score for the Russian folk song "Во поле берёза стояла". The score is written on two staves in G major and 2/4 time. The melody is marked "Спокойно" (Calmly). The first staff contains the vocal line, and the second staff contains the piano accompaniment. Both staves feature two phrases, each marked with a bracket and the letter 'a' above it, and 'в' below it. The first phrase consists of four eighth notes, and the second phrase consists of four eighth notes.

ЗАИГРАЙ, МОЯ ВОЛЫНКА

русская народная песня

Скоро

Musical score for the Russian folk song "Заиграй, моя волынка". The score is written on two staves in G major and 2/4 time. The melody is marked "Скоро" (Quickly). The first staff contains the vocal line, and the second staff contains the piano accompaniment. Both staves feature two phrases, each marked with a bracket and the letter 'a' above it, and 'в' below it. The first phrase consists of four eighth notes, and the second phrase consists of four eighth notes.

¹ Все примеры в этой и последующих главах можно использовать как материал для транспонирования.

Найди повторяющиеся фразы и обозначь их.

7

БЕЛОЧКА

М. КРАСЕВ

Не спеша

КТО У НАС ХОРОШИЙ

Ан. АЛЕКСАНДРОВ

Спокойно

Впиши недостающие такты.

КОШЕЧКА

В. ВИТЛИН

Ласково

Впиши недостающие такты в басовом ключе.

БОБЁР

русская народная песня

Спокойно

УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Не спеша

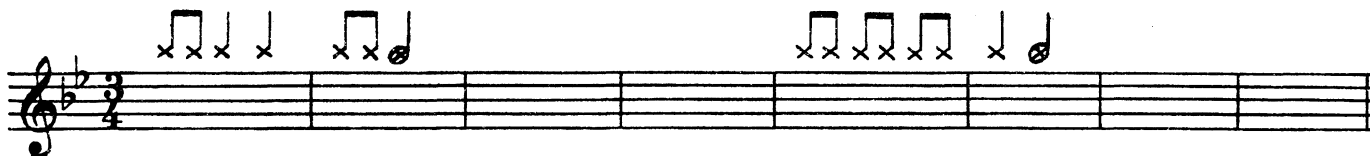
2. Сочини мелодию в *ре мажоре*, используя в ней *повторения*. Сначала прочитай стихи в заданном ритме, хлопая в ладоши.

Заинька, войди в сад,
Серенький, войди в сад.
Зайка, зайка, войди в сад,
Серый, серый, войди в сад.

¹Здесь и далее так обозначается ритмический рисунок сочиняемой мелодии.

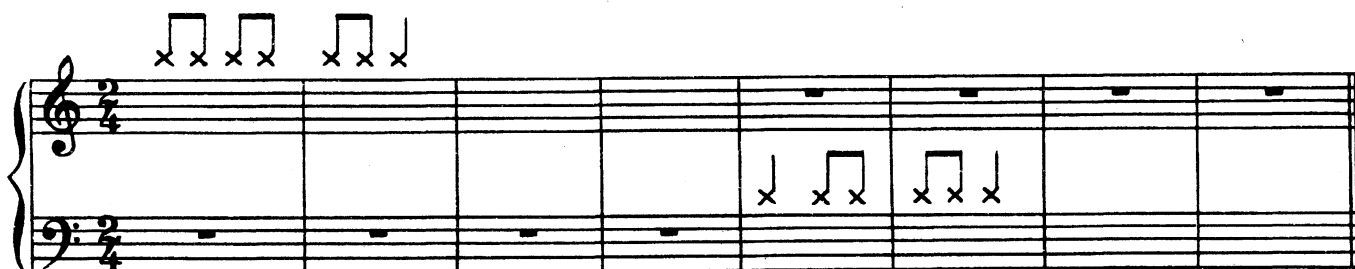
3. Сочини мелодию в *соль миноре*.

Мыши водят хоровод,
 На лежанке дремлет кот.
 Тише, мыши, не шумите,
 Кота Ваську не будите.

4. Сочини мелодию на эти стихи, третью фразу придумай в *низком регистре*; запиши в басовом ключе и в таком движении, чтобы оно соответствовало словам: "Сел задом наперёд".

Ваня, Ваня — простота,
 Купил лошадь без хвоста.
 Сел задом наперёд
 И поехал в огород.

5. Сыграй и спой мелодию. Она состоит из двух длинных повторяющихся фраз.

Слова В. ВИКТОРОВА

ЛЯГУШКА

Музыка И. ЯКУШЕНКО

У берега речушки —
 Маленький домишко,
 А в нем живёт лягушка —
 Зелёное пальтишко.

Не спеша

6. Впиши недостающие такты. Сыграй песенку целиком и спой её.

Слова М. ЧАРНОЙ

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Музыка В. ТИЛИЧЕЕВОЙ

Солнышко устало целый день сиять.
Солнышко сказало: "Будем отдыхать."
Вы в свои кроватки все ложитесь спать,
Завтра к вам, ребятки, я вернусь опять".

Плавно

7. Попробуй сочинить песенку на стихи С. Маршака:

Дуют ветры в январе,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Лёгкая позёмка.

Вчитайся в текст, почувствуй его настроение. Произнеси стихи в разных размерах (2 3 4 / 4, 4, 4). Запиши лучший ритмический вариант. Подумай: будешь сочинять в мажоре или миноре? Какой начальный интервал хотелось бы тебе применить? Попробуй использовать *затакт*:

ре минор

соль мажор

А теперь без затакта в *поступенном движении*:

соль минор

ми минор

Не забудь на словах "Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка" использовать известный тебе приём *повтора*. Лучший вариант своего сочинения запиши.

Музыкальная переключка

8. Сыграй пьесу "Дождик".

ДОЖДИК

М. МУЗАФАРОВ

Живо

Ты, наверное, заметил, что эта пьеса состоит из повторяющихся фраз. Не напоминает ли это тебе *переключку* голосов или *эхо* в лесу?

9. Придумай сам музыкальную пьеску "Дождик", используя этот звукоряд:

Дождик, дождик кап да кап,
Мокрые дорожки.
Ты не капай долго так,
Мы промочим ножки.

В твоей пьесе, основанной на переключке, каждая стихотворная и музыкальная фраза будут повторяться два раза. Используй разные *регистры* и *динамику-эхо* (*fp*). Лучшие варианты своих сочинений записывай в нотную тетрадку.

Музыкальная переключка может стать игрой "Эхо" или "Прятки". В эту игру можно играть вдвоём или одному — левой и правой рукой. Это занимательное упражнение станет основой для сочинения пьес, построенных на принципе повтора (эха).

10. Познакомься с пьесами Моцарта и Кабалевского и ты услышишь в них музыкальную переключку.

ПРЯТКИ

В. А. МОЦАРТ

Allegretto (Оживлённо)

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ

Д. КАБАЛЕВСКИЙ

Умеренно, подчёркивая

В пьесах, сочиненных учащимися класса фортепиано, тоже использован принцип эха.

ПРО КРОКОДИЛОВ

Слова А. КОНДРАТЬЕВА

Музыка Даши БУРАВЦОВОЙ, 7 лет

Подвижно

Жи _ ли в до_ ли _ не Ни _ ла три боль _ ших кро_ ко _

- ди - ла. Пер-вый про - сто боль-шой, пер-вый про - сто боль-шой, вто -

- рой с пре-кра - сной ду-шой, ну, а тре-тий о - чень ми-лый,
с пре-крас - ной ду-шой, ну, а

тре - тий о - чень ми-лый. И всех их зо-вут кро - ко - ди - лы.

ПРО КРОКОДИЛОВ

Слова А. КОНДРАТЬЕВА

Музыка Вадика СУХУБАЕВСКОГО, 9 лет

Плавно

Жи - ли в до-ли - не Ни - ла три боль-ших кро-ко-ди -

- ла. Пер-вый про-сто боль-шой, пер-вый про-сто боль-шой, вто -

- рой с пре - крас - ной ду - шой, ну, а тре - тий

вто - рой с пре - крас - ной ду - шой,

о - чень ми - лый. И зо - вут их кро - ко - ди - лы.

11. Сочини песенку "Коза".

Слова народные

Идёт коза рогатая,
Идёт коза бодатая,
Ножками топ-топ,
Глазками хлоп-хлоп.
Кто каши не ест,
Молока кто не пьёт —
Забодает, забодает, забодает.

Твоя работа может идти в таком порядке:

- 1) прочитай стихи про себя;
- 2) произнеси их вслух выразительно;
- 3) вслушайся в ритм, прохлопай его несколько раз и запомни;
- 4) теперь запиши, что получилось; это и будет ритм твоей будущей мелодии;
- 5) в этом ритме сочини мелодию.

Если у тебя возникли затруднения с записью ритма, предлагаем тебе такой вариант:

pr.p.

л.р.

pr.p.

л.р.

Прохлопай эту *ритмическую партитуру* двумя руками. Пусть левая рука отвечает, как эхо. Обрати внимание, что в восьмом такте на окончании мелодии в левой руке вступает мелодия в правой.

Настройся на *ми мажор*. Попробуй слова "Идёт коза рогатая" спеть от *тоники* вверх постепенно. Продолжай сочинять мелодию, используя принцип эха.

На слова "Кто каши не ест, молока кто не пьёт" Катя придумала грозный ход на октаву вниз:

А Марина — ход на *третий*:

Импровизируй в *ми мажоре* в этом ритме. Лучший вариант запиши.

Варьирование, изменение в мелодии

12. Варьирование мелодии часто встречается в народных песнях. Найди в мелодиях народных песен моменты варьирования.

СО ВЬЮНОМ Я ХОЖУ

русская народная песня

ПЕРЕВОЗ ДУНЯ ДЕРЖАЛА

русская народная песня

13. Сыграй песню "Как у наших у ворот" со всеми предлагаемыми вариантами второй фразы. Придумай свои варианты и запиши их.

КАК У НАШИХ У ВОРОТ

русская народная песня

Весело

1) 2) 3)

Обрати внимание, что при варьировании длинные ноты могут дробиться на более мелкие длительности, а короткие, наоборот, объединяться в длинные. Используй соседние звуки.

14. Сыграй и спой песенку.

КОШКА

английская народная песня

Русский текст Ю. ХАЗАНОВА

Какое пальтишко у кошки моей,
 Оно всех пальтишек на свете теплей!
 Я киску за хвостик не дёргаю, нет,
 Обидится киска, уйдёт за буфет.
 Я киску обедом своим накормлю.
 Пусть знает, что кошек я очень люблю.

Весело

Обрати внимание на различие в первой и второй фразах. Придумывай свои варианты окончания этой пьесы при каждом повторении двустигий.

15. Сыграй и спой ещё одну песенку про кошку.

НАША КОШКА

Слова М. МРЕВЛИШВИЛИ

Музыка А. ПАРЦХАЛАДЗЕ

Русский текст Э. АЛЕКСАНДРОВОЙ

Кисонька раньше всех встаёт,
Вылизжет спинку, лапки трёт.
Прыгнула с полки, бьёт хвостом,
Глазки как щёлочки, ус торчком.

Плавно

Найди повторяющиеся фразы. Не правда ли, вторая и четвертая фразы лишь немного отличаются друг от друга? Придумай свой вариант мелодии на слова: "Глазки как щёлочки, ус торчком". Обе пьесы написаны в размере $\frac{3}{8}$, вальсовый трехдольный размер помогает передать мягкость и гибкость кошечки.

16. Придумай и ты пьеску про кошечку в размере $\frac{8}{8}$ на эти стихи Р.Киплинга в переводе С.Маршака:

Кошка чудесно поёт у огня,
Лазит на дерево ловко,
Ловит и рвёт, догоняя меня,
Пробку с надетой верёвкой.

Используй приём точного повтора и повтора с изменением.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ В МЕЛОДИИ

17. Сыграй и спой польскую народную песенку.

ПАНИ ДЯТЛОВА

Русский текст Б. ЗАХОДЕРА

Музыка Е. БАХМАЦКОЙ

— Что ж ты, пани Дятлова
Из дупла, из дупла,
Ничего не стряпала,
Не пекла, не пекла?
— Было мне, бедняжке,
Недосуг, недосуг:
Муж стучал под самым ухом —
Тук да тук, тук да тук!

Не спеша

Ты, конечно, услышал, что вопросу в стихах соответствует *вопросительная интонация* в мелодии. Она звучит неустойчиво и поэтому требует продолжения, ответа, который бы заканчивался на устойчивой ступени (чаще на тонике).

На какой ступени оканчивается вопрос?

Он мог бы закончиться на других *неустойчивых ступенях*. Так:

Или так:

Поиграй "Пани Дятлову" с этими вариантами.

18. Сыграй следующую пьесу, найди вопрос и ответ. Придумай свои варианты ответа.

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

К. ЛОНШАН-ДРУШКЕВИЧОВА

Allegretto (Оживлённо)

19. Сочини несколько ответов.

Где о-бе-дал, во-ро-бей? 1) ответ (1-й вариант) В зоопарке у зверей.

2) ответ (2-й вариант)

3) ответ (3-й вариант)

20. Сыграй и спой мелодии, состоящие из вопроса и ответа. Все их в этом разделе и в следующем ("Музыкальные беседы") сочинил твой ровесник Вадик Сухубаевский.

Не спеша

— Где ку_пи_ли вы, синь_ор, э_тот крас_ный по_ми_дор?

— Вот не_веж_ли_вый во_прос. Э_то соб_ствен_ный мой нос.

Не спеша

— Где ку_пи_ли вы, синь_ор, э_тот крас_ный по_ми_дор?

— Вот не_веж_ли_вый во_прос. Э_то соб_ствен_ный мой нос.

Обрати внимание, что во втором примере в ответе появился *соль-диез* — знак новой тональности. Ответ в этом примере оканчивается в тональности доминанты — в *ля мажор*. Придумай на эти слова несколько вариантов с переходом ответа в *ля мажор*.

21. Сыграй песенку, состоящую из вопросов и ответов. Придумай свои варианты ответов.

В ГОСТЯХ У КОРОЛЕВЫ

из английской народной поэзии

Слова С. МАРШАКА

Плавно

— Где ты бы_ла се_го_дня, кис_ка?—У ко_ро_ле_вы у анг_

_лий_ской.—Что ты ви_да_ла при дво_ре? — Ви_да_ла мыш_ку на ков_ре.

22. Сыграй еще один вариант мелодии на слова Маршака. Здесь второй ответ неожиданно переходит в *соль мажор*. Это подчеркивает *лукавость* в ответе кошки. Найди и ты возможные варианты ответов на слова "Видала мышку на ковре" с переходом в тональность *соль мажор* или *ре мажор*.

В ГОСТЯХ У КОРОЛЕВЫ

Плавно

— Где ты бы _ ла се _ го _ дня, кис _ ка? — У ко _ ро _ ле _ вы у анг _
 _ лий _ ской. — Что ты ви _ да _ ла при дво _ ре? — Ви _ да _ ла мыш _ ку на ков _ ре.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

До сих пор тебе предлагалось сочинять мелодии, в которых слышались вопросы и ответы. Теперь представь себе, что между собеседниками идёт длинный разговор. А как такую беседу передать музыкой?

23. Посмотри, как в музыкальной беседе чередуются вопросы и ответы. Сыграй звукоряд каждой фразы.

ГДЕ НОЧУЕТ СОЛНЦЕ?

армянская народная песня

Перевод И. ТОКМАКОВОЙ

Спокойно

— Где но _ чу _ ет солн _ це? — У ба _ буш _ ки в по _ стель _ ке. — А кто е _ го
 ба _ буш _ ка? — Си _ не _ е не _ бо. — Чем о _ но у _ кро _ ет _ ся?
 — Шер _ стя _ ной туч _ кой. — А кто е _ го у _ кро _ ет? — Де _ душ _ ка - ве _ тер.

Не кажется ли тебе, что эти *звукоряды* помогают здесь интереснее представить каждый новый образ: синее небо, шерстяную тучку, дедушку-ветра? Поищи и ты свои звукоряды для этих образов, лучший вариант мелодии запиши.

24. Эта музыкальная беседа написана на стихи Г. Сапгира:

"НУ И ЧТО Ж"

- Ты по лужам гулял без галош?
- Ну и что ж?
- Посмотри, на кого ты похож?
- Ну и что ж?
- Осторожней, стакан разобьёшь!
- Ну и что ж?
- Будут звать все тебя "нуичтож".
- Ну и что ж?

Сыграй эту пьесу. Определи, в каком ладу она написана.

Moderato (Умеренно)

The musical score is for a piano piece in 8/8 time, marked Moderato. It consists of two systems of music. The first system has four measures: the first measure is piano (p), the second and third are piano (p), and the fourth is forte (f). The second system also has four measures: the first is forte (f), the second and third are forte (f), and the fourth is forte (f). The melody is in the right hand, and the bass line is in the left hand. The key signature has two flats (B-flat and E-flat).

Придумай свои мелодические варианты упрямой интонации "Ну и что ж". Ты также можешь сочинить на эти стихи Сапгира и свою пьесу.

25. Сыграй музыкальную сценку, написанную на слова С.Маршака.

ВОЛК И ЛИСА

Andante (Спокойно)

The musical score is for a scene in 3/4 time, marked Andante. It features two characters: the Fox (Лиса) and the Wolf (Волк). The Fox's part is in the treble clef, and the Wolf's part is in the bass clef. The key signature has one sharp (F#). The lyrics are: Лиса: Как де_ла, зу_бас_тый?; Волк: Ли_за_ве_та, здрав_ствуй. Ни_че_го и_.

Где ты был?
На рын_ке.
- дут це_ла, го_ло_ва е_щё це_ла.

Что ку_пил? Сколь_ко взя_ли?
Сви_нин_ки. Шерс_ти клок, о_бо_дра_ли

Кто от_грыз?
пра_вый бок, хвост от_грыз_ли в дра_ке. Со_ба_ки.

Сыт ли, ми_лый ку_ма_нёк?
Е_ле но_ги у_во_лок!

Предлагаем тебе сочинить к этой сценке сначала партию Лисы, затем партию Волка или всю пьесу целиком. Постарайся, чтобы каждый персонаж был наделён своим характером. В этом поможет удачно выбранный *регистр*, или представление о звучании разных инструментов (например, Лиса — кларнет, а Волк — фагот), разные ритмические характеристики героев, контрастные *штрихи* (например, Волк — *non legato*, а Лиса — *legato* либо *staccato*). А главное, внимательно вчитайся в текст, войди в образы и ситуации, и тогда ты найдёшь самые выразительные музыкальные интонации.

26. Тексты для сочинения музыкальных сенок, бесед, разговоров поищи в любимых книжках.

Вот несколько таких примеров:

ВРЕДНЫЙ КОТ

Б. ЗАХОДЕР

- Петь, здорово!
- Здравствуй, Вова!
- Как уроки?
- Не готовы...
- Понимаешь, вредный кот
- Заниматься не даёт!

ЛЕБЕДЁНОК

С. МАРШАК

- Отчего течёт вода
- С этого младенца?
- Он недавно из пруда,
- Дайте полотенце!

САПОЖНИК

Б. ЗАХОДЕР

- Был сапожник?
- Был.
- Шил сапожки?
- Шил.
- Для кого сапожки?
- Для соседской кошки.

27. Разговор двух персонажей можно сочинить и без слов.

РАЗГОВОР

Moderato (Умеренно)

The musical score for 'РАЗГОВОР' is written in Moderato tempo. It consists of three systems of piano accompaniment for two staves (treble and bass clef). The first system has three measures with dynamics and character markings: *p* (ласково), *f* (упрямо), and (убеждая). The second system has three measures with the marking (уговаривая). The third system has four measures with character markings: (с сомнением), (последний довод), (соглашаясь), and (договорились).

Если тебе понравилось сочинять сценки, беседы, музыкальные разговоры, продолжай эту работу, используя такие темы:

1. Волк и Заяц из мультфильма "Ну, погоди!"
2. Кот Леопольд и мыши из мультфильма "Кот Леопольд"
3. Старик и Старуха из "Сказки о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина
4. Мама и сын
5. Дедушка и внук
6. Труба и барабан
7. Два друга

Придумай свои темы. Подсказать их тебе могут книги, спектакли, фильмы, события школьной жизни.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ С МЕЛОДИЕЙ

28. Сыграй отрывок из пьесы Д. Кабалевского. Сколько в нём фраз и какова их протяжённость?

БОЕВАЯ ПЕСЕНКА

Д. КАБАЛЕВСКИЙ

Energico (Энергично)

4 такта

2 такта

2 такта

4 такта

29. Сыграй теперь пьесу Тюрка. Отметь в нотах протяжённость каждой фразы, как это сделано в "Боевой песенке".

ГРУСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Д. Г. ТЮРК

Andantino (Не спеша)

Ты, конечно, понял, как построены мелодии в этих отрывках? Первая фраза длинная, она может заканчиваться утвердительно или вопросительно. Две следующие — короткие — вносят неустойчивость, сомнение. Четвёртая завершает, подытоживает сказанное. Такое построение мелодии часто встречается в музыке.

30. Сочини мелодию на такие стихи:

Бегут, бегут по улице весёлые ручьи.
 В них солнце отражается,
 И люди улыбаются:
 Весна пришла, и скоро к нам прилетят грачи.

Первая фраза — в энергичном пунктирном ритме с активным затактом. Продолжай сочинять в том же характере.

31. Сочини мелодию другого характера. Пусть первая фраза будет протяжённой, певучей, на широком дыхании. Следующие за ней две короткие фразы могут передать вздохи, восклицание или удивление по поводу сказанного в начале песни. Четвёртая фраза завершит, подытожит пьесу.

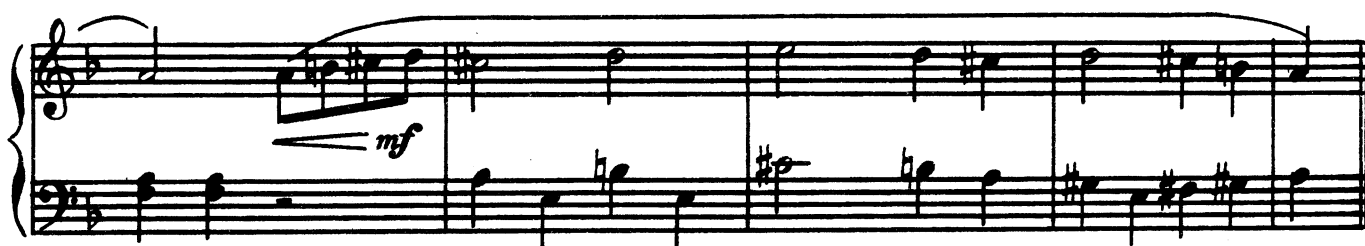
Эту мелодию ты тоже можешь начать с *затакта*, но не волевого — квартового, а мягкого — секундового, как в "Грустном настроении".

32. Сыграй следующие отрывки, определи, сколько в них фраз.

ГОРЕ КУКЛЫ

А. РЮИГРОК
(Голландия)

Andante (Спокойно)

БАГАТЕЛЬ

Л. БЕТХОВЕН

Оживлённо

33. Продолжи эту песенку. Пусть вторая фраза варьирует первую. Третья — четырёхтактовая — на широком дыхании развивает мелодию жалобной песни пастушка.

Прислушайся внимательно к музыке, которую ты играешь. Такое или похожее строение мелодии часто встречается в различных по характеру пьесах.

Секвенции в мелодии

34. Сыграй отрывок из Менуэта Баха, вслушайся внимательно в его мелодию, найди в ней вопрос и ответ.

МЕНУЭТ

Moderato (Умеренно)

И. С. БАХ

Ты, конечно, заметил, что ответ построен на одном мелодическом ходе, повторяющемся от разных звуков, то есть на *секвенции*, в данном случае *нисходящей*?

35. Найди в мелодиях секвенции и отметь *восходящие* — одним цветом, а *нисходящие* — другим.

ИНВЕНЦИЯ

И. С. БАХ

НОВАЯ КУКЛА

П. ЧАЙКОВСКИЙ

Скоро

ГАВОТ

Ф. ГОССЕК

Оживлённо

Мы потому обратили твоё внимание на секвенции в мелодии, что этот композиторский приём часто встречается в музыке как способ развития.

Если сравнить музыкальный язык с разговорной речью, то секвенция соответствует интонации при перечислении, подтверждении. При восходящем движении доводы как бы усиливаются, при нисходящем главный аргумент находится в начале мелодии.

36. Продолжи эту песенку, используя разные секвенции.

Слова С. МИХАЛКОВА

АНДРЮШКА

Ле - жа - ли на пол - ке, сто - я - ли на пол - ке сло - ны и со -

ба - ки, верб - лю - ды и вол - ки, пу - ши - сты - е кош - ки, губ -

ны - е гар - мош - ки, и ут - ки, и дуд - ки, и кук - лы - мат - рёш - ки.

37. Внимательно прочитай стихотворение Б. Заходера "Дождик". Отметь те строчки, где ты видишь возможность использовать секвенции.

Дождик песенку поёт:
Кап-кап...
Только кто её поймёт,
Кап-кап?
Не поймём ни я, ни ты,
Да зато поймут цветы,
И весенняя листва,
И зелёная трава...
Лучше всех поймёт зерно:
Прорастать
Начнёт
Оно!

Продолжай сочинять эту мелодию, пробуй разные варианты. Здесь могут быть ещё две секвенции. Важно найти интересное мелодическое зерно и услышать, в каком направлении (восходящем или нисходящем) оно может быть развито.

Дож - дик пе - сен - ку по - ёт: кап - кап... Толь - ко кто е - ё пой - мёт, кап - кап?

38. Сыграй эту пьесу.

РИГОДОН

Г. ГЕНДЕЛЬ

Moderato

mf

*sempre staccato
(ma non troppo)*

f

Найди в мелодии этого старинного танца вопросы и ответы, отметь секвенции. Некоторые секвенции образованы нисходящими секундовыми интонациями, их принято называть *интонациями вдоха, стона*. Здесь есть и длинная восходящая секвенция, завершающая пьесу многократным повторением утвердительной интонации. Заметь, как композитор приводит эту секвенцию к тонике.

39. Сочини пьесу "Учитель и ученик". Учитель задает строгие вопросы, а нерадивый ученик оправдывается. В ответах ученика ты можешь использовать секвенцию, состоящую из нисходящих секундовых интонаций.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА В МЕЛОДИИ

Терции

40. Выразительно прочитай четверостишие и вслушайся в свой голос.

Светлый день, светлый день,
Солнце светит ярко!
Я спешу укрыться в тень,
Мне на солнце жарко.

Не правда ли, у тебя получилась своеобразная "речевая" мелодия? Она то движется плавно вверх или вниз, то идёт широкими ходами, то будто останавливается. Так и в музыке: мелодия может двигаться в разном направлении, охватывая то узкие, то широкие интервалы, или останавливаться на одном звуке. Попробуй, следуя своей "речевой" мелодии при чтении стихов, изобразить её в виде линии.

Это может получиться так:

Вариантов "речевой" мелодии может быть много. Нарисуй их. Один из рисунков, на твой взгляд самый выразительный, возьми за основу своей мелодии.

У Даши Буравцовой мелодия начиналась с *большой терции*. Эта *мажорная терция* в первой интонации выразительно подчёркивает смысл слова "светлый".

Сочини мелодию на эти слова, используя такое начало:

41. Спой со словами песенку "Ночка тёмная".

Каким интервалом в этой мелодии отражён смысл слова "тёмная" и окрашено настроение всей пьесы?

Ночка тёмная
На землю пришла,
Светит в небе
Полная луна.

Ночка тёмная на землю при-

-шла, светит в небе полная луна.

42. Сочини мелодию на народные слова:

Ночь пришла, ночь пришла,
Темноту привела.
Задремал пастушок,
Запел сверчок.

Зарисуй здесь движение своей "речевой" мелодии. В дальнейшем перед сочинением мелодии на стихи пользуйся звуковысотными рисунками.

43. Сыграй отрывок из пьесы С.Слонимского. Посмотри, как точно и выразительно применил композитор *малую терцию*, повторение её создаёт монотонную, надоедливую интонацию.

ЯБЕДНИК

С. СЛОНИМСКИЙ

1) Оживлённо, навязчиво, постепенно ускоряя

Секунды

44. Характерный интервал мелодии средней части в пьесе "Ябедник" — *малая секунда*. Здесь композитор, возвращаясь несколько раз к этому интервалу, создаёт ощущение заунывной жалобы ябедника.

45. Сыграй следующие примеры и послушай, как у разных композиторов печально звучит *малая секунда*.

ПРЕЛЮДИЯ

Andante mosso
(В спокойном движении)

И. С. БАХ
(Х. Т. К., т. II)

РАСКАЯНИЕ

Moderato (Умеренно)

espress.

С. ПРОКОФЬЕВ

46. Сочини песенку на стихи Ц. Ангелова "Послушный дождь". Не забудь о выразительности малой терции и о "печальной" малой секунде. При многократном повторении они могут создать ощущение монотонности, заунывности осеннего дождя.

Надоело, надоело —
Смотришь в небо,
Солнце ждёшь,
А на землю то и дело
Сыплет скучный серый дождь.
— Дождик, дождик, дорогой,
Отдохни денёк-другой...
Дождь послушался,
И вот —
Снег идёт.

Кварта

47. Сыграй следующие отрывки и обрати внимание, как разными композиторами используется затактовая кварта. Во всех примерах она даёт активный импульс мелодиям энергичного, целеустремлённого характера.

СОНАТИНА

Allegretto (Оживлённо)

Д. КАБАЛЕВСКИЙ

МАРШ БАРМАЛЕЯ

Allegro (Быстро)

С. СЛОНИМСКИЙ

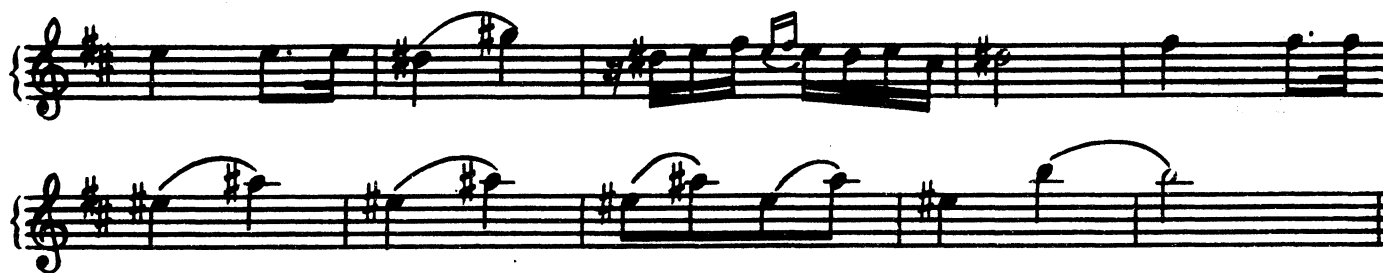
48. Сыграй следующие примеры и найди *кварту*. Подумай, что преобразило этот интервал и придало ему различные интонации: то зова — в Элегии, то распева — в Сонатине, то таинственности — в "Сове".

ЭЛЕГИЯ

(отрывок)

Andante (Не спеша)

Э. ГРИГ

СОНАТИНА

М. КЛЕМЕНТИ

Andante (Спокойно)

СОВА

(отрывок)

Музыка Светы ХРЯПОВОЙ, 10 лет

Сдержанно

49. Сочини мелодию на стихи Д. Хармса "Миллион"(отрывок):

Шёл по улице отряд —
Сорок мальчиков подряд.
Раз, два, три, четыре,
И четыре на четыре,
И ещё потом четыре.

Активный ход на кварту поможет тебе передать маршевый, энергичный характер стихов.

50. Придумай песенку про Сову, используя повторяющиеся кварты.

СОВУШКА

Ах ты, Совушка-сова,
Ты, большая голова!
Ты на дереве сидела,
Головою ты вертела —
Во траву свалилася,
В яму покатилася!

Квинты

51. Сыграй Арию Симона Й. Гайдна. Найди в мелодии вопрос и ответ. Подумай, какой интервал подчёркивает интонацию вопроса и ответа. Зарисуй движение голоса в этих интонациях.

АРИЯ СИМОНА

из оратории "Времена года"

Оживлённо

Й. ГАЙДН

В этом примере интонация *вопроса* также звучит на интервале *квинты*.

ПЕСНЯ

из оперы "Кармен"

Ж. БИЗЕ

Бодро

Ты, конечно, почувствовал, что движение на квинту вверх создаёт в мелодии интонацию вопроса. Нисходящая тоническая квинта звучит утвердительно и поэтому часто встречается в окончаниях пьес.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Д. КАБАЛЕВСКИЙ

Соч. 39, № 4

Довольно медленно

52. Сочини мелодию на такие слова:

НАРОДНАЯ ПЕСЕНКА ДАГЕСТАНА

Перевод Н. ГРЕБНЕВА

— Где ты, курица, была?
 — Я под лестницей спала!

Используй в вопросе и ответе ходы на тоническую квинту.

53. Сочини "дразнилку". "Яканье" Серёжки смешно будет звучать на повторяющейся квинте.

ЯКАЛКА

Слова И. ДЕМЬЯНОВА

Наша утка — крякалка.
 А Серёжка — якалка:
 "Я сумею, я смогу,
 Я быстрее побегу..."
 Отдохни немножко,
 Якалка Серёжка.

Тритоны

54. Интервал *тритон* часто встречается в пьесах таинственного, фантастического характера. Повторение тритона создаёт ощущение тревоги, напряжённости.

ЧЁРНЫЙ ВОРОН

Важно

Ю. ЩУРОВСКИЙ

ТАЙНА

В. БАРКАУСКАС

55. Сочини "Песню Гавроша".

Слова А. ШАБАНЬЕ

Тревога, тревога!
Горнист, труби подъем!
В сраженьё за свободу,
За Родину идём! } 2 раза

Затактовые ходы на тритон, активные зовы на кварту и квинту, пунктирный ритм подчеркнут характер этого четверостишия.

Сексты, септимы, октавы

56. Сыграй следующие музыкальные фрагменты и вслушайся в широкие интервалы. Не кажется ли тебе, что в спокойном движении эти ходы на сексты, септимы, октавы придают мелодиям лирический, распевный характер?

ИНВЕНЦИЯ

И. С. БАХ

МЕНУЭТ

Moderato (Умеренно)

И. С. БАХ

ИНВЕНЦИЯ

И. С. БАХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ

из оперы "Аида"

Певуче

Дж. ВЕРДИ

НЕ ИСКУШАЙ МЕНЯ БЕЗ НУЖДЫ

М. ГЛИНКА

МИР ПОХОЖ НА ЦВЕТНОЙ ЛУГ

Слова М. ПЛЯЦКОВСКОГО

Музыка М. ШАИНСКОГО

Музыка М. ШАИНСКОГО. Ключ: G-бемоль, 4/4. Мелодия: Ве _ тер зо _ вёт за со _ бой об _ ла _ ка. Динамика: мб.

СТАРТ РАКЕТЫ

отрывок из музыкального спектакля
"Игрушки в космосе"

Музыка Гали МАРКОВОЙ, 9 лет

Lento (Протяжно)

Музыка Гали МАРКОВОЙ, 9 лет. Ключ: G-бемоль, 3/4. Темп: Lento (Протяжно). Динамика: p. Текст: По_ле те_ли? По ле_те_ли? В са_мом де_ле... До сви_данья, шар зем_ной.

57. Теперь вслушайся в звучание тех же широких интервалов в подвижной музыке. Здесь это уже не распевный ход, а скачок от звука к звуку. Таким скачком можно передать различные движения: прыжок, полёт, танцевальные подскоки, характерные жесты, отскок мяча.

СИЛЬФИДА

Allegretto con moto
(Оживлённо, с движением)

Э. ГРИГ

Музыка Э. ГРИГА. Ключ: G-бемоль, 3/4. Темп: Allegretto con moto. Динамика: p.

БАБОЧКА

Э. ГРИГ

Allegro grazioso (Быстро, изящно)

The first system of musical notation for 'Бабочка' consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower in bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The music features a melodic line in the right hand with grace notes and a rhythmic accompaniment in the left hand. A slur covers the first two measures of the right hand.

The second system continues the piece. It includes a 'cresc.' (crescendo) marking in the right hand. The notation shows a continuation of the melodic and rhythmic patterns from the first system.

The third system concludes the piece. It features a 'poco rit.' (poco ritardando) marking and a 'dim.' (diminuendo) marking in the right hand. The piece ends with a final chord in the right hand.

ПОЛЬКА-ГАЛОП

А. КАЗЕЛЛА

Prestissimo

The first system of 'Полька-Галоп' is written for piano. It starts with a 'mf' (mezzo-forte) dynamic marking. The tempo is marked 'Prestissimo'. The notation shows a rhythmic pattern in the left hand and a melodic line in the right hand. A 'poco rit.' marking is present in the right hand, and the system ends with a 'dim.' (diminuendo) marking.

СКАКАЛКА

Allegro (Быстро)

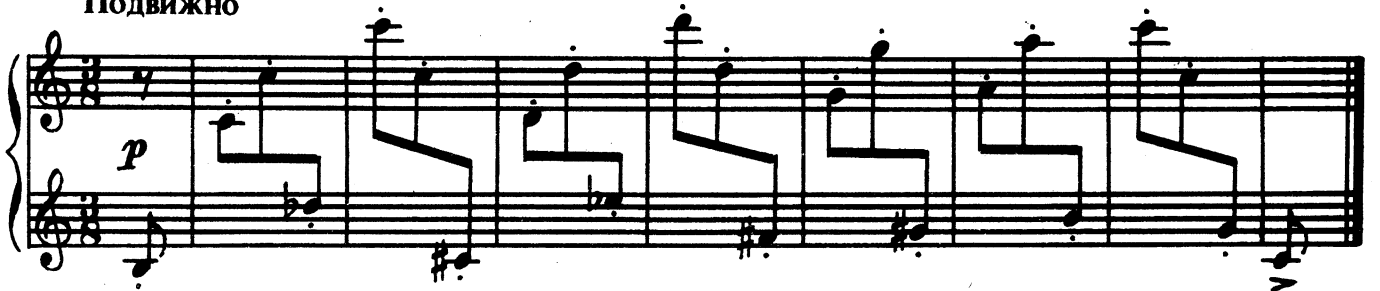
А. ХАЧАТУРЯН

МАЛЕНЬКИЙ ЖОНГЛЁР

Подвижно

Д. КАБАЛЕВСКИЙ

58. Сочини пьесу "Жонглёр". Передать образ ловкого циркового артиста тебе помогут скачки в мелодии, перебрасывание звуков из руки в руку. Измени ритм движения на последнем двустигии.

ЖОНГЛЁР

Слова Л. БОРУХЗОН

Ловок, точен и скор
 В нашем цирке жонглёр:
 Сто шаров кидает сразу —
 Не ошибся он ни разу!
 Все взлетают и взлетают,
 Словно молнии мелькают!
 Зал затих и не дышал,
 Он артисту не мешал...

*Мелодию каждого из
 этих двустигий можно
 повторить 2 раза точно
 либо с изменениями.*

59. Сочини мелодию на стихи А. Барто "Придумываю сны". Мягкий, лирический характер стихов может передать распевная, неторопливо льющаяся мелодия, с широкими ходами на сексту, септиму, октаву.

(Отрывок)

Темно и тихо за окном,
 И люди спать должны...
 Сама себе я перед сном
 Придумываю сны.
 Замогли в доме голоса,
 Но будут птицы петь,
 Потом приснится мне лиса
 И даже сам медведь...

Содержание

<i>От авторов</i>	3
КАК СОЧИНИТЬ МЕЛОДИЮ	
Мелодия с повторениями	6
Вопросы и ответы в мелодии	18
Музыкальные беседы	21
Продолжаем работать с мелодией	25
Секвенции в мелодии	28
Выразительность интервала в мелодии	32
Терции	32
Секунды	34
Кварты	35
Квинты	37
Тритоны	39
Сексты, септимы, октавы	39

Любовь Михайловна Борухзон, Лидия Львовна Волчек,

АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ФАНТАЗИИ

Тетрадь I

Редактор *М.А. Дунаевский*. Художник *И.Н. Кошаровский*. Технический редактор *Т.И. Кий*.
Корректоры *И.М. Плестакова, Л.П. Журкова*. ЛР № 030560 от 07.07.93. Подписано к печати
10.01.98. Формат 60x90/8. Бум. офс. Гарнит. Таймс. Печ. л. 5,5. Уч.-изд. л. 6,5. Тираж 1000 экз.
Издательство "Композитор" (Санкт-Петербург). 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская
ул., 45.

Телефоны: (812) 314-50-54, (812) 312-04-97. Факс: (812) 311-58-11

E-mail: Svetlana@music.spb.su

© Издательство "Композитор", Санкт-Петербург, 1996, 1997, 1998