

Л. БОРУХЗОН, Л. ВОЛЧЕК

АЗБУКА

Музыкальной

Фронта Зии

В шести
тетрадах

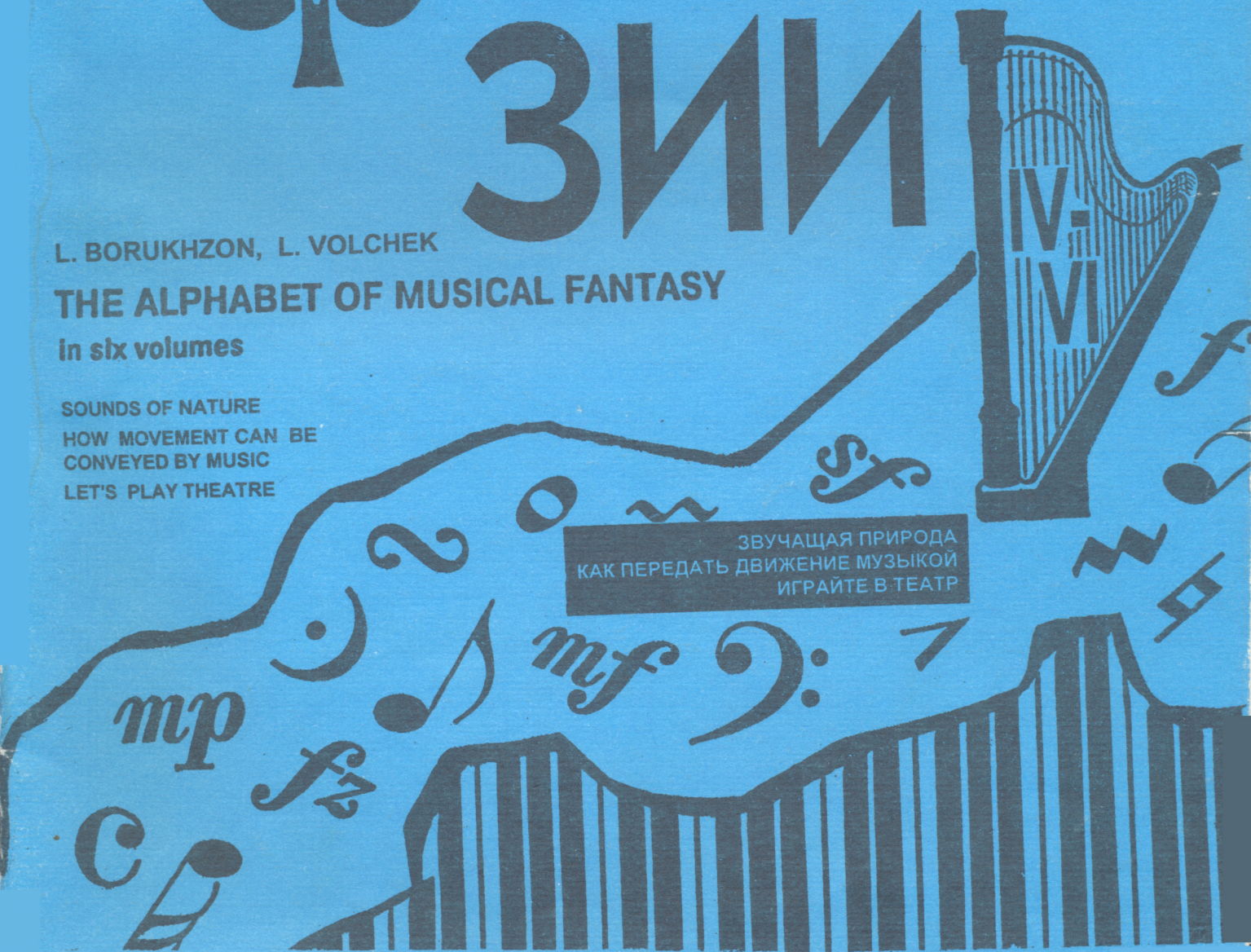
L. BORUKHZON, L. VOLCHEK

THE ALPHABET OF MUSICAL FANTASY

in six volumes

SOUNDS OF NATURE
HOW MOVEMENT CAN BE
CONVEYED BY MUSIC
LET'S PLAY THEATRE

ЗВУЧАЩАЯ ПРИРОДА
КАК ПЕРЕДАТЬ ДВИЖЕНИЕ МУЗЫКОЙ
ИГРАЙТЕ В ТЕАТРЕ

Л. БОРУХЗОН, Л. ВОЛЧЕК

АЗБУКА

Музыкальной

франта

в шести тетрадах

зии

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

ЗВУЧАЩАЯ ПРИРОДА
КАК ПЕРЕДАТЬ ДВИЖЕНИЕ МУЗЫКОЙ
ИГРАЙТЕ В ТЕАТР

L. BORUKHZON, L. VOLCHEK

THE ALPHABET OF MUSICAL FANTASY

in six volumes

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

SOUNDS OF NATURE
HOW MOVEMENT CAN BE
CONVEYED BY MUSIC
LET'S PLAY THEATRE

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 общезстетического 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-

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.

¹The 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.

ГЛАВА IV

ЗВУЧАЩАЯ ПРИРОДА

Ты уже догадался, что в этой главе речь пойдёт о передаче музыкальными средствами голосов природы: пения птиц, журчания ручья, шелеста листьев, шума дождя. Тебе, наверное, приходилось играть пьесы, в которых композиторы "рисуют" звуками образы природы, а также характерные движения и повадки животных, подражают их звериной "речи".

1. Давай рассмотрим средства музыкальной выразительности в таких пьесах.

ВЫХОД ЛЬВА

из "Карнавала животных"

К. СЕН-САНС

Maestoso (Торжественно)

СЛОН

Andante sostenuto
(Спокойно, сосредоточенно)

Я. ЛЕФЕЛЬД

По каким интервалам "шагает" левая рука?

МЕДВЕДЬ

Г. ГАЛЫНИН

Grave (Тяжело)

p *mf* *f*

Найди элемент в мелодии, передающий рычание.

МИШКА

Г. ФРИД

Тяжело

mf не связно *f*

Как распределены между руками мелодия и аккомпанемент?

МЕДВЕДЬ В ЛЕСУ

Медленно

В. БЛОК

Что придаёт звучанию широту и объёмность?

Ты, конечно, понял: чтобы создать музыкальный образ льва, медведя, слона или другого большого зверя, можно использовать равномерное движение в медленном темпе, низкий регистр, удвоение мелодии. Вернись ещё раз к приведённым выше примерам и найди в них эти выразительные средства.

2. Сочини пьесу "Медведь". Твоим героем может стать один из персонажей сказки "Три медведя", либо медведь из сказки "Теремок", либо Винни-Пух. Поищи такие средства выразительности, которые лучше всего передадут характер выбранного тобой героя.

3. Посмотри, какие приёмы используют композиторы, изображая спящих, пищущих, скребущихся мышей.

МЫШИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СО ВСЕХ СТОРОН

сцена из балета "Щелкунчик"

Таинственно

П. ЧАЙКОВСКИЙ

МЫШКИ

А. ЖИЛИНСКИС

Vivo giocoso (Живо, весело)

leggiero

p

mf

4. Предлагаем тебе отрывок из "Сказки об умном мышонке" С. Маршака. Пусть эти стихи станут сюжетом для создания музыкальной сценки.

А мышонок вымыл рыльце
Без водицы и без мыльца
И пошёл искать свой дом,
Где остались мать с отцом.
Шёл он, шёл, взошёл на горку
И внизу увидел норку.
То-то рада мышка-мать!
Ну мышонка обнимать.
А сестрёнки и братишки
С ним играют в кошки-мышки.

Твоя пьеса может быть в трехчастной форме. Первая часть нарисует образ мышонка. Во второй постарайся передать его в движении: здесь тебе поможет удачно выбранное остинато в сопровождении, а в мелодии пусть звучит тема мышонка или её элементы. В третьей части оживлённый танцевальный ритм, движение шестнадцатыми создадут радостное настроение.

5. Приходилось ли тебе бывать на лягушачьем "концерте", слышать хоровые и сольные "выступления" квакушек? По-разному можно передать их прыжки, шлёпанье по воде и кваканье.

ЛЯГУШКИ

С. СЛОНИМСКИЙ

Moderato

p *cresc.*

sub. p *sf*

ПРО ЛЯГУШКУ

Слова С. МАРШАКА

Музыка Тани БЕЗМеновой, 7 лет

Allegretto

f *л. р.* *л. р.* *пр. р.* *mf* 8

Шла ля_гуш_ка по до_рож_ке,

у не - ё о - зяб_ли нож_ки. Зна_чит, ей нуж_ны тёп_лы_е шта

Свободно

- ны. Су_кон_ны_е, зе_лё_ны_е, в кра_пин_ку. *f* л. р.

6. Сочини музыкальную сценку-беседу про двух лягушек. Внимательно вчитайся в текст и ты услышишь в самих стихах звукоподражание.

РАЗГОВОР ЛЯГУШЕК

(из чешской поэзии)

С. МАРШАК

— Кума,
Ты к нам?
— К вам, к вам!
К вам, к вам!
К воде скачу,
Ловить хочу!
— А кого, кого, кума?
— Рака, карпа и сома.
— Как поймашь, дашь ли нам?
— Как не дать?
Конечно, дам!

7. Забавным упражнением может стать музыкальное подражание голосам зверей в сказке К.Чуковского "Путаница".

8. Самые музыкальные обитатели лесов и полей, конечно, птицы. Поэтому композиторы так часто в своей музыке пытаются передать их голоса:

ПТИЧКА

Легко

Э. ГРИГ

p

ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА

П. ЧАЙКОВСКИЙ

Неторопливо, выразительно

The musical score for 'The Sparrow Song' is written for piano. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. The tempo and expression markings are 'Неторопливо, выразительно' and 'p'. The score is divided into three systems. The first system shows a melody in the right hand with triplets and a bass line with chords. The second system features a piano-piano (pp) dynamic and an 8-measure rest in the right hand. The third system continues the melodic and harmonic development.

Композиторы передают не только пение птиц, но и их вольный полёт:

ВЕЩАЯ ПТИЦА

Р. ШУМАН

Lento (Протяжно)

The musical score for 'The Talking Bird' is written for piano. It begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat), and a 3/4 time signature. The tempo and expression markings are 'Lento (Протяжно)'. The score consists of one system of piano accompaniment, featuring a melody in the right hand with long, sweeping lines and a bass line with chords.

ПТИЧКА

из симфонической сказки "Петя и Волк"

Allegro (Быстро)

С. ПРОКОФЬЕВ

Проиграв отрывки из пьес о птицах, ты, наверное, заметил в них большое количество трелей, форшлагов, быстрое чередование мелких длительностей. С помощью арпеджированных пассажей, затейливых мелодических фигураций, ритмических и мелодических остинато изображаются птичьи перелёты, порханье, подскоки, поклёвывание. Все эти музыкальные приёмы, а также те, которые ты придумаешь сам, пригодятся для сочинения песен и пьес о птицах.

9. Придумай песенку про воробья и запиши её на трёх строчках.

ВОРОБЕЙ

А. БАРТО

Воробей по улице
Прыгает и кружится.
Пёрышки взъерошил он,
Хвостик распушил.
Погода хорошая!
Чив-чив-чив!

Мелодия должна быть певучей, удобной для пения, легко запоминающейся. Слова "прыгает и кружится" можно повторить несколько раз. Это подчеркнёт общее настроение — задорное, радостное. Для аккомпанемента найди музыкальные средства, передающие смысл слов "прыгает", "кружится", "взъерошил", "распушил", "чив-чив-чив". Вступление и заключение, как и в прежних заданиях, может состоять из элементов песни.

10. Музыка может передать звучание птичьих голосов как бы на фоне леса, над просторами полей...

МАРТ

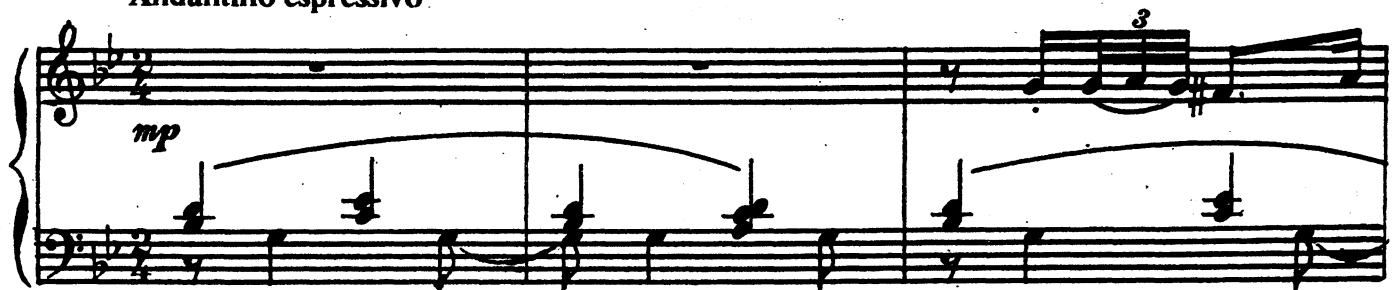
ПЕСНЬ ЖАВОРОНКА

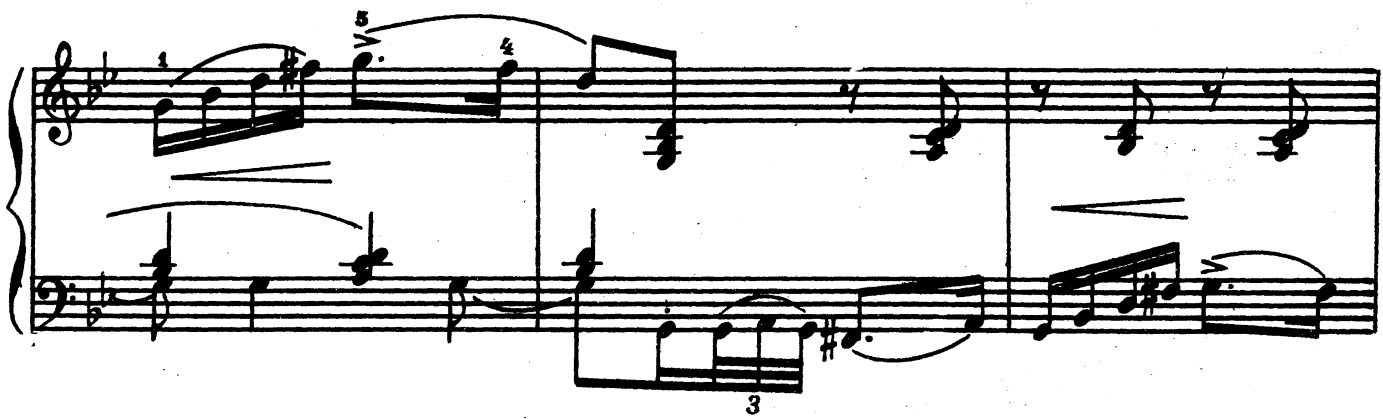
П. ЧАЙКОВСКИЙ

Поле зыблется цветами...
В небе льются света волны...
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.

А. Майков

Andantino espressivo

КУКУШКА В ГЛУБИНЕ ЛЕСА

К. СЕН-САНС

Andante *mf*

pp *mf*

11. Сочини пьесу. Её настроение, ритм мелодии и форму (АВА) подсказывают стихи С. Маршака.

В лесу над росистой поляной
Кукушка встречает рассвет.
В тиши её голос стеклянный
Звучит, как вопрос и ответ.

И память о летнем рассвете
Я в город с собой унесу.
Пускай мне зимою о лете
Напомнит кукушка в лесу.

Припомню я лагерь, палатки
На самой опушке лесной
И птицу, игравшую в прятки
В рассвете туманном со мной.

Предлагаемые нами музыкальные идеи — тональность, размер, ритм мелодии, фактурное изложение, гармонические краски — можешь взять за основу своего сочинения. Хорошо, если ты не ограничишься этой работой, а найдёшь свои варианты выполнения задания.

Measures 1-4 of a musical score in G major. Measure 1: Treble clef has a quarter note G4, bass clef has a whole chord G2-B2-D3. Measure 2: Treble clef has a quarter note A4, bass clef has a whole chord A2-C3-E3. Measure 3: Treble clef has a quarter note B4, bass clef has a whole chord B2-D3-F3. Measure 4: Treble clef has a quarter note C5, bass clef has a whole chord C3-E3-G3. A fermata is placed over the C5 note in measure 4.

Measures 5-8 of a musical score in G major. Measure 5: Treble clef has a quarter note D5, bass clef has a whole chord D2-F2-A2. Measure 6: Treble clef has a quarter note E5, bass clef has a whole chord E2-G2-B2. Measure 7: Treble clef has a quarter note F5, bass clef has a whole chord F2-A2-C3. Measure 8: Treble clef has a quarter note G5, bass clef has a whole chord G2-B2-D3.

Measures 9-12 of a musical score in G major. Measure 9: Treble clef has a quarter note A4, bass clef has a whole chord A2-C3-E3. Measure 10: Treble clef has a quarter note B4, bass clef has a whole chord B2-D3-F3. Measure 11: Treble clef has a quarter note C5, bass clef has a whole chord C3-E3-G3. Measure 12: Treble clef has a quarter note D5, bass clef has a whole chord D2-F2-A2.

Measures 13-16 of a musical score in G major. Measure 13: Treble clef has a quarter note E5, bass clef has a whole chord E2-G2-B2. Measure 14: Treble clef has a quarter note F5, bass clef has a whole chord F2-A2-C3. Measure 15: Treble clef has a quarter note G5, bass clef has a whole chord G2-B2-D3. Measure 16: Treble clef has a quarter note A4, bass clef has a whole chord A2-C3-E3.

Measures 17-20 of a musical score in G major. Measure 17: Treble clef has a quarter note B4, bass clef has a whole chord B2-D3-F3. Measure 18: Treble clef has a quarter note C5, bass clef has a whole chord C3-E3-G3. Measure 19: Treble clef has a quarter note D5, bass clef has a whole chord D2-F2-A2. Measure 20: Treble clef has a quarter note E5, bass clef has a whole chord E2-G2-B2.

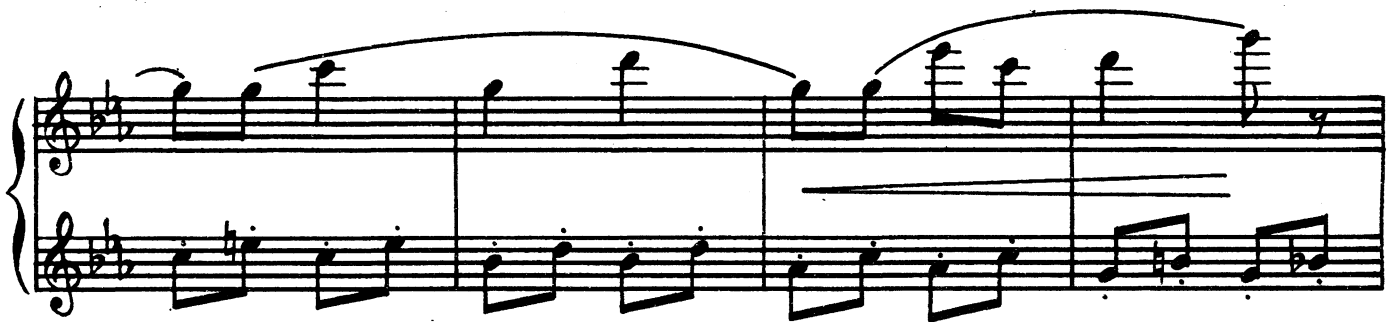

12. Ты не раз слышал, как стучит дождь, воеет метель, журчит ручей. Эти и другие звуки окружающей нас природы тоже можно передать в музыке:

ПОД ДОЖДЁМ МЫ ПОЁМ

Vivace

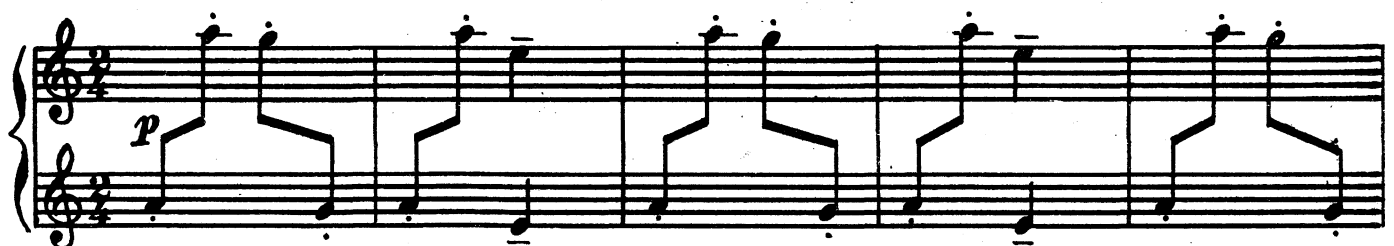
С. СЛОНИМСКИЙ

ДОЖДЬ ТАНЦУЕТ

Allegretto

А. БАЛТИН

Музыкальная вступительная часть (интродукция) для фортепиано. Записана на двух станах (верхний и нижний регистры). Включает аккорды и мелодические линии. В середине нотного записи присутствует динамическое обозначение *rit p*.

МАЛЕНЬКАЯ ПЕСЕНКА О БОЛЬШОМ ДОЖДЕ

английская народная песня

Перевод С. МАРШАКА

Музыка Марианны КОРОБЕЙНИКОВОЙ, 7 лет

Allegretto (Оживлённо)

Первый системный блок музыкального произведения. Включает вокальную партию (верхний стан) и фортепианное сопровождение (нижние станы). Под вокальной партией напечатаны слова: *Це _ лый ме _ сяц под дож _*. В фортепианной партии присутствует динамическое обозначение *sim.*

Meno mosso

Второй системный блок. Продолжает вокальную партию и фортепианное сопровождение. Под вокальной партией напечатаны слова: *_ дём мок _ нет кры _ ша, мок _ нет дом, мок _ нут листь _ я*.

Третий системный блок. Продолжает вокальную партию и фортепианное сопровождение. Под вокальной партией напечатаны слова: *и цве _ ты, мок _ нут лу _ жи и зон _ ты.*

a tempo

мок _ нут пар_ки и по _
 ля, мок _ нет мок _ ра _ я зем _ ля ,

sim.

Meno mosso

и да_лё_ко от зем_ли мок_нут в мо_ре ко _ раб _ ли.

13. Сочини пьесу "Музыкальный дождик" на стихи Вл. Данько.

До,
 ми,
 ре!
 До,
 ми,
 ре!
 Капли звякают в ведре.
 Фа,
 до,
 ре!
 Фа,
 до,
 ре!
 Пляшет дождик во дворе.

Пляшут нотки:
 До, ми!
 До, ми!
 Вы чего сидите в доме?
 Пляшут нотки:
 Ми, ре!
 Ми, ре!
 Дождик, дождик
 В целом мире!

И для Тань,
 И для Коль —
 До, ми, соль!
 До,
 ми,
 соль!
 Для кого ни попроси —
 До,
 ре,
 ми,
 фа,
 соль,
 ля,
 си!

14. Никто не слышал, как падает снег, но музыка может передать и это. Проанализируй форму пьесы "Снежинки" А. Стоянова и обозначь буквами её строение. Посмотри, какие средства музыкальной выразительности использует композитор, передавая кружение падающих снежинок. Найди знакомые тебе композиторские приёмы: повтор, остинато, особенности фактурного изложения и другие, отметь момент кульминации.

СНЕЖИНКИ

А. СТОЯНОВ

Andante con moto

The musical score consists of four systems of piano and grand staff notation. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 6/8. The tempo is marked 'Andante con moto'. The first system begins with a piano (*pp*) dynamic and includes a *ped.* marking. The second system starts with a piano (*p*) dynamic and includes *ped.* markings. The third system continues the melodic and harmonic development. The fourth system begins with a piano (*pp*) dynamic and includes a *cresc.* marking, indicating a crescendo. The score uses various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings to convey the texture and mood of the piece.

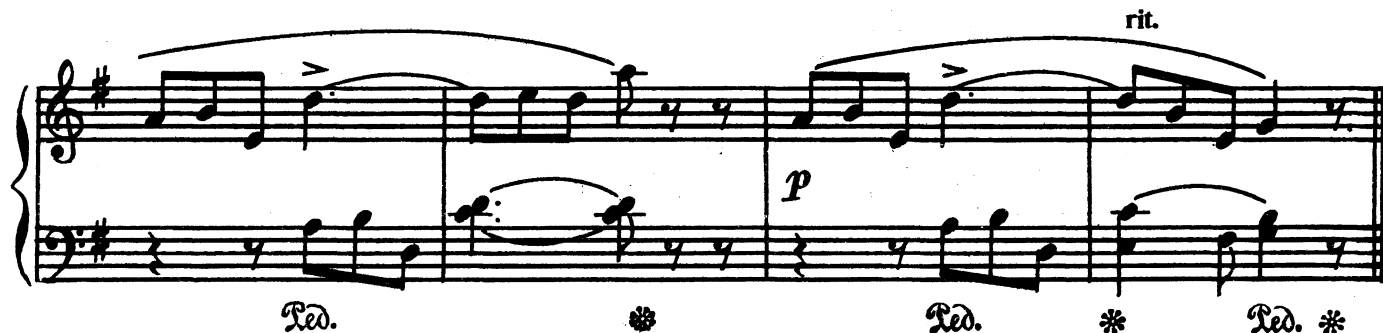
First system of musical notation. The upper staff contains a melodic line with a crescendo leading to a forte (*sf*) dynamic. The lower staff features a rhythmic accompaniment. Below the lower staff, the marking "Rit." is repeated four times, each followed by an asterisk (*).

Second system of musical notation. The upper staff begins with a piano piano (*pp*) dynamic and includes a "poco rit." marking. The lower staff continues the accompaniment. Below the lower staff, the marking "Rit." is repeated five times, each followed by an asterisk (*).

Third system of musical notation. The upper staff is marked "a tempo" and the lower staff is marked "p". The lower staff includes the marking "Rit. simile".

Fourth system of musical notation, continuing the piano accompaniment from the previous system.

Fifth system of musical notation. The lower staff includes markings for "f dim." and "m. s.". Below the lower staff, the marking "Rit." is repeated three times, each followed by an asterisk (*).

15. Сочини пьесу "Снег". Стихи А. Ангелова послужат эпиграфом к твоей пьесе.

ТЯЖЁЛЫЙ СНЕГ

Сыплет с неба снег-снежок,
 Словно лёгкий пух-пушок...
 Отчего ж, вздыхая тяжко,
 Шепчет крыша: "Ох, как тяжко!"

16. Сочини "Песенку капли" на стихи М. Борисовой. Запиши её на трёх строчках, как это сделано в "Маленькой песенке о большом дожде". Эти стихи дают простор воображению. В них слышен звон капли, чириканье воробья. Общее настроение стихов — светлое, весеннее.

Кап, кап, я — капель,
 У меня в апреле
 На весеннем тепле
 Капельки спели.

Кап, кап — на скамью,
 Детям на игрушки,
 Кап, кап — воробью
 Прямо по макушке!

Воробей, вот так раз,
 Очень разозлился,
 Он крыльями тряс,
 Прыгал и бранился.

Успокойся, воробей,
 Лучше капельку попей
 Талой водицы,
 Чтоб не сердиться!

ГЛАВА V

КАК ПЕРЕДАТЬ ДВИЖЕНИЕ МУЗЫКОЙ

1. Музыка входит в нашу жизнь с маминой колыбельной — ласковой песни, баюканья и покачивания.

ДРЁМА

русская народная песня

Не спеша

Дрё — ма дрем — лет. Дрё — ма дрем — лет, спа — ти хо — чет.

КОТИНЬКА-КОТОК

русская народная песня

Не скоро, певуче

Ко — тя, ко — тинь — ка — ко — ток, ко — тя, се — рень — кий хво — сток. При — ди, ко — тик, но — че — вать, на — шу де — точ — ку ка — чать.

Колыбельная песня из народного музыкально-поэтического творчества перешла в профессиональную музыку, причём не только в вокальную, но и инструментальную.

В простой незатейливой мелодии Колыбельной В. Блока слышатся слова "баюбаюшки-баю". Она сопровождается "блуждающими" квинтами (верхний или нижний звук квинты "блуждает" по соседним ступеням).

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

на четырёх звуках

В. БЛОК

Спокойно

mf

mf p

Ощущение спокойного и мерного покачивания в Колыбельной П. Чайковского создает оstinатный аккомпанемент, монотонная смена двух аккордов.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

из балета "Шелкунчик"

П. ЧАЙКОВСКИЙ

Спокойно

p

1. 2.

В Колыбельной В. Баснера основной приём развития — варьирование. Вначале мелодия звучит на фоне оstinатного "убаюкивающего" аккомпанемента.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

В. БАСНЕР

Не спеша

p dolce

pp

В следующем проведении темы мелодия и оstinато в аккомпанементе варьируются.

Не спеша.

p

pp

Сыграй, вслушайся и подумай, что изменилось теперь.

Не спеша

чуть медленнее

в темпе

8

2. Начало этой колыбельной придумала Таня Безменова (7 лет). Сочини среднюю часть. Она может быть в параллельном или одноименном мажоре. Третья часть — реприза первой (известная тебе форма да саро), или варьированная реприза.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спокойно

3. Сочини такую колыбельную, чтобы в каждом куплете тема варьировалась.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

А. БАРТО

Старший брат сестру баюкал:
— Баюшки-баю!
Унесём отсюда кукол,
Баюшки-баю!
Баю-баюшки, не плачь,
Подарю футбольный мяч.
Хочешь, будешь за судью.
Баю-баюшки-баю!

Старший брат сестру баюкал:
— Ну не купим мяч.
Принесу обратно кукол,
Только ты не плачь.
Ну не плачь, не будь упрямой,
Спать пора давно...
Ты пойми — я папу с мамой
Отпустил в кино.

4. Любимая детская игрушка — мячик.

МЯЧИК

(отрывки)

Д. СМОРГОНСКАЯ

№ 1 Allegro con moto

№ 2

№ 3

В этих музыкальных примерах передан пружинистый отскок мячика. Это впечатление создаётся благодаря использованию короткого штриха (стаккато) и подчёркиванию сильной доли.

Мячик может катиться, его можно бросать и ловить.

МЯЧИК

А. МАЧАВАРИАНИ

Allegro

5. Прочитай стихотворение С. Маршака. В нём ты найдёшь все возможные движения мяча. Постарайся в своём сочинении передать это.

МЯЧ

Мой
Весёлый
Звонкий
Мяч,
Ты куда
Помчался
Вскачь?

Жёлтый,
Красный,
Голубой,
Не угнаться
За тобой!

Я
Тебя
Ладонью
Хлопал.
Ты
Скакал
И звонко
Топал.

Ты
Пятнадцать
Раз
Подряд
Прыгал
В угол
И назад.

А потом
Ты покатился
И назад
Не воротился.

Покатился
В огород,
Докатился
До ворот.

Подкатился
Под ворота,
Добежал
До поворота.

Там
Попал
Под колесо.
Лопнул,
Хлопнул —
Вот и всё!

6. Различные механизмы — тикающие, звенящие, постукивающие — с самого своего появления привлекали внимание композиторов. В мерном движении они слышали музыкальный ритм и своеобразную мелодию. С появлением механических музыкальных игрушек: табакерок, шкатулок, заводных кукол — открылись новые возможности для музыкального подражания.

Посмотри сочинения композиторов, в которых изображены старинные музыкальные механизмы:

БУДИЛЬНИК

Allegretto

Ф. КУПЕРЕН

МУЗЫКА КУКОЛ-АВТОМАТОВ

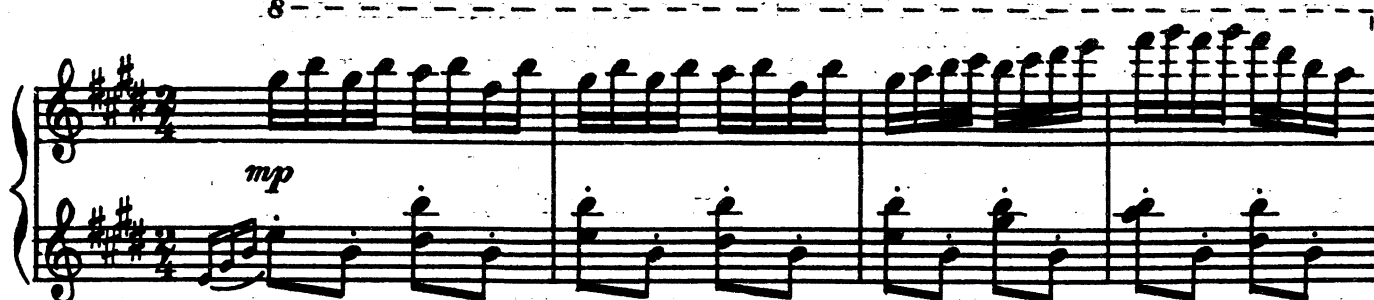
из балета "Копеллия"

Автомат поднимает руки, поворачивает голову
и начинает играть причудливую мелодию.

Л. ДЕЛИБ

Подвижно

8

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТАБАКЕРКА

А. ЛЯДОВ

Подвижно

pp sempre staccato

1.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРУШКА

П. САНКАН

Moderato ben ritmico (Умеренно, ритмично)

p

7. В двадцатом веке появилась новая звучащая механика.

НЕУКЛЮЖИЙ РОБОТ

С. ВОЛЬФЕНЗОН

Moderato

mf

poco cresc.

rit.

a tempo

РОБОТЫ

М. МИЛЕТИЧ

Механично

БОРМАШИНА

Г. КОРЧМАР

Быстро

ПАРОВОЗ

В. МАРКЕВИЧУВНА

Allegro

Musical score for 'ПАРОВОЗ' (Steam Train) by V. Markevich. The piece is in 2/4 time and marked 'Allegro'. It begins with a piano (*f*) dynamic. The melody is primarily in the right hand, featuring a series of eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes.

Continuation of the musical score for 'ПАРОВОЗ'. The melody continues in the right hand with various rhythmic patterns, and the left hand maintains its accompaniment. The piece concludes with a final cadence in the right hand.

АВТОБУС

В. МАРКЕВИЧУВНА

Allegretto

Musical score for 'АВТОБУС' (Bus) by V. Markevich. The piece is in 2/4 time and marked 'Allegretto'. It starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The melody is in the right hand, featuring a mix of eighth and sixteenth notes with some slurs. The left hand plays a staccato accompaniment of eighth notes.

МОТОЦИКЛИСТЫ

А. СОГЕ

Vivo

Musical score for 'МОТОЦИКЛИСТЫ' (Motorcyclists) by A. Sogé. The piece is in 2/4 time and marked 'Vivo'. It begins with a piano (*f*) dynamic. The melody is in the right hand, characterized by rapid sixteenth-note passages. The left hand provides a rhythmic accompaniment of eighth notes.

ВЕСЁЛЫЙ ПОЕЗД

Музыка Тани БЕЗМеновой, 7 лет

Vivo

mf

p cresc.

rit.

f

Во всех приведённых примерах основным средством музыкальной выразительности, как ты уже понял, служит остинато. Важно найти такую ритмическую, мелодическую, гармоническую фигуру, которая, многократно повторяясь, передаст наиболее яркий признак выбранного тобой музыкального образа.

8. Придумай пьесу "Поезд" в трехчастной форме. Найди выразительное остинато, передающее весёлое постукивание колёс. Содержанием средней части могут стать стихи Дж. Родари в переводе С. Маршака "Туннель". Подумай, как отразить в музыке внезапный въезд поезда в темноту туннеля.

Туннель — это ночь,
Но не вправду, а в шутку.
Ночь продолжается только минутку.
Поезд так быстро выходит на свет,
Что испугаться времени нет.

ИГРАЙТЕ В ТЕАТР

Ты сочинял различные мелодии, аккомпанементы, песни и пьесы. А что, если теперь попробовать придумать и разыграть настоящий музыкальный спектакль? Тему можно найти в сказках, стихотворениях или даже самому выдумать какую-нибудь историю. Важно, чтобы герои будущего спектакля имели запоминающиеся характеры, которые захотелось бы передать музыкой*.

Все дети любят сказки С.Маршака и К.Чуковского. Любая из них — готовое стихотворное либретто музыкального спектакля.

Например, "Сказка о глупом мышонке" Маршака. Её сюжет может стать основой театральных представлений в различных музыкальных жанрах.

Предположим, ты сочинил музыкальные характеристики — темы персонажей сказки: глупого Мышонка, мамы Мышки, Утки, Лошади и т. д. Представить свою работу публике можно так: читать "Сказку о глупом мышонке" со сцены, иллюстрируя её своей музыкой.

Если тему Мышонка чередовать с темами других персонажей, как рефрен и эпизоды в музыкальной форме рондо, то получившуюся пьесу можно использовать для создания небольшого хореографического представления.

Чтобы получился оперный спектакль, персонажи должны запеть. Музыкальные характеристики станут небольшими ариями героев сказки, текст от автора — хоровыми номерами. Было бы хорошо дополнить готовый музыкальный материал вступлением и заключением.

В помощь твоей работе над сочинением музыки предлагаем ещё несколько фрагментов из сочинений профессиональных композиторов.

УТКА

С. ПРОКОФЬЕВ

Andantino (Не спеша)

* Пример подобной оперы-игры напечатан издательством "Композитор. СПб." в серии "Театр вокруг рояля". См.: "Кто колечко найдёт?" СПб., 1996.

КОШКА

Вкрадчиво

С. ПРОКОФЬЕВ

АКВАРИУМ

Плавно

К. СЕН-САНС

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

(фрагмент)

Р. ЩЕДРИН

Желаем успехов в творчестве!

Содержание

<i>От авторов</i>	3
Глава IV. Звучащая природа	6
Глава V. Как передать движение музыкой	22
Глава VI. Играйте в театр	34

Любовь Михайловна Борухзон, Лидия Львовна Волчек

АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ФАНТАЗИИ

Тетради IV-VI

Редактор *Л.П. Жиркова*. Художник *И.Н. Кошаровский*. Технический редактор *Т.И. Кий*.
Корректор *И.М. Плестакова*. ЛР № 030560 от 07.07.93. Подписано к печати 10.01.98. Формат
60х90/8. Бум. офс. Гарнит. Таймс. Печ. л. 4,5. Уч.-изд. л. 5,5. 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