

ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 1 часть

при работе с УМК издательства
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Суслова Нелли Вячеславовна
кандидат педагогических наук,
методист

Центра художественно-эстетического
и физического образования

Примерная основная образовательная программа начального общего образования

<http://fgosreestr.ru/>

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы (музыка)

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.

Содержательный раздел ПООП НОО

Содержание обучения по видам деятельности:

- **Ритмические игры.** «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».
- **Игра в детском шумовом оркестре:** ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.).

Виды деятельности на уроке музыки

Из всех видов деятельности на уроке музыки – игра на музыкальных инструментах – самая «проблемная».

Неразработанность методической базы, отсутствие традиций, пособий, материально-технических условий и т.д.

Детские музыкальные инструменты в «Шульверке» Карла Орфа

«Широко распространенное утверждение школьной премудрости о том, что пение – элементарная форма музыкальных проявлений и, следовательно, всякое музыкальное воспитание должно начинаться с пения, несостоятельно, и в лучшем случае является полуправдой...

Ни в примитивных, ни в высокоразвитых культурах инструментальное музицирование не развивалось из пения... на ранних стадиях музыкальной культуры и вообще человеческой деятельности ритмические движения тела, как форма выражения являющаяся первоначальным видом инструментальной музыки, играют такую же важную роль, и как и вокальные проявления».

В. Келлер

Почему система Орфа остаётся в нашей стране экзотикой?

- Вторая половина XX века – противостояние двух систем, железный занавес. «У нас всё своё»
- «Человек творческий» – кому он нужен?
- Классно-урочная система:
 - 40 минут X 40 человек = а) сидеть, б) тихо.
- Геоклиматические условия: русская музыкальная культура «малотанцевальная», следовательно
 - нерегулярная ритмика, метр
 - не гармония, а гетерофония
 - не тональные, а модальные лады
 - вторичность музыкальной формы перед свободным развертыванием

«Элементарное» музицирование

Элементарное – это изначальное, но вовсе не примитивное; элементарная музыка в простой форме может передавать «высокое» и «значительное». Она не является искусством второго ранга, она содержит в себе то, что ведет к более сложному и опирается на национально-народные истоки, но не должна отождествляться с народной музыкой (музыкальный фольклор может быть элементарной музыкой, но не обязательно является таковой – В. Келлер).

Инструменты для детского музицирования должны **красиво звучать** и при том **быть очень простыми**, и не требовать сколько-нибудь значительной выучки. Они должны без специальных передающих механизмов непосредственно подчиняться играющему – движениям его рук и рта, и соответствовать тому инструменту, который дан нам от природы – человеческому телу.

«Орфовский» оркестр

Такого рода инструментарий был разработан Орфом совместно со знаменитым музыковедом Куртом Заксом.

- Штабшпили: мелодические ударные инструменты с деревянными или металлическими пластинками (различного размера ксилофоны, металлофоны, гlockenшпили);
- Широкая группа немелодических ударных (от детских литавр, двойного барабана и до маленьких тарелочек).
- Простые духовые инструменты: родственные народной свирели – разного диапазона блокфлейты;
- Некоторые смычковые инструменты, используемые для извлечения тянущихся звуков на «пустых» струнах.

Т.В.Чередниченко

«Музыка в истории культуры»

Первые музыкальные инструменты – ударные. Они очищают регулярный акцент стиха и танца от пластической и словесной оболочек. Тем самым они выводят на первый план чистые доли времени. Но делают они это таким образом, что за счёт времени узнаётся образ человеческого тела.

Среди ударных первые музыкальные инструменты принадлежат к типу кастаньет и барабанов. Их прообразы – хлопки ладоней и топот ног. Щёлкающий звук кастаньет стилизует хлопки, гулко-глухой удар барабана – топот.

Т.В.Чередниченко

«Музыка в истории культуры»

Играя на ударных, человек играет на овеществлённых поверхностях своего тела

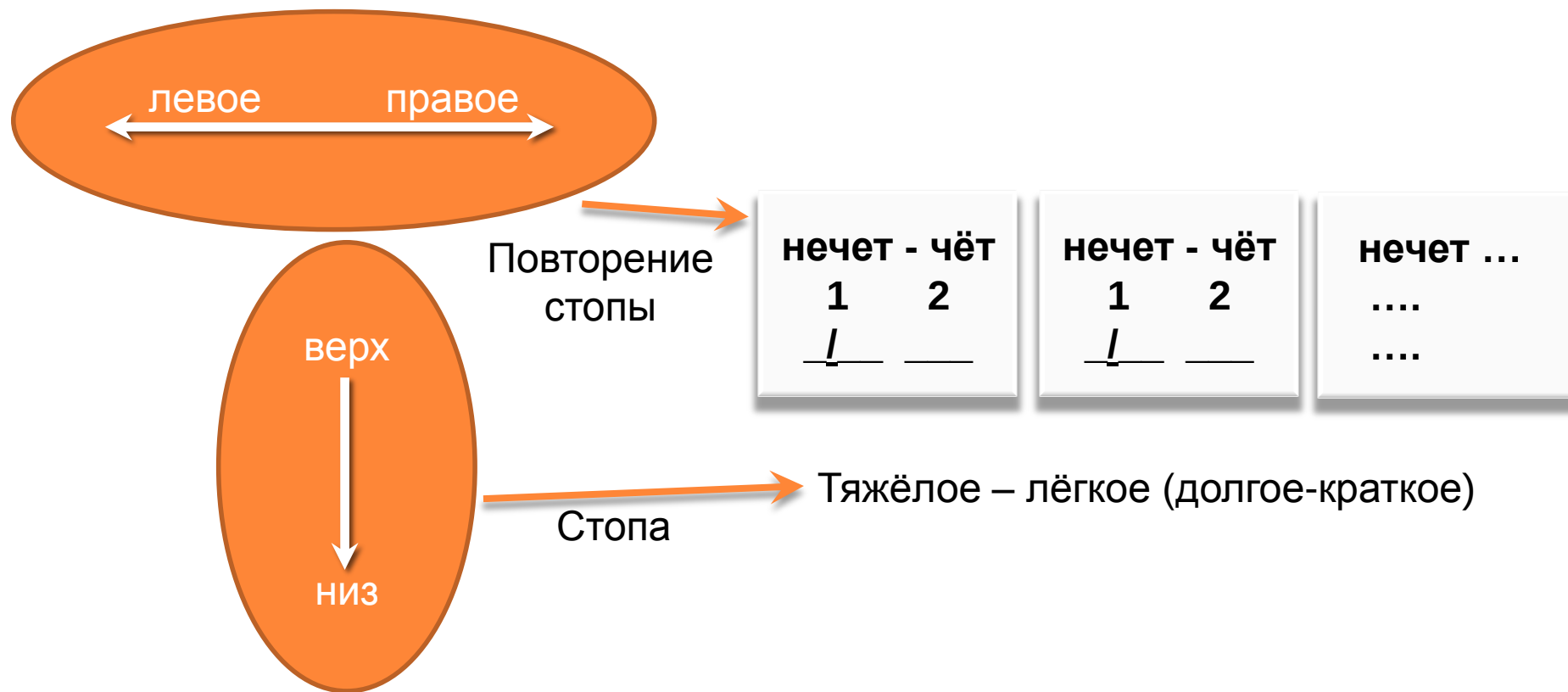
Хлопки рук – симметричная горизонталь.

Топот ног – ассимметричная вертикаль.

При этом телесные вертикаль и горизонталь преобразуются в ряд временных долей. Ряд упорядочен отношениями «тяжёлое–легкое» и «чёт-нечет». Отсюда проистекают не только ритмические, но и мелодические особенности: повторность, ладовые соотношения устой-неустой...

Т.В.Чередниченко

«Музыка в истории культуры»

Звучащие жесты (body percussion)

- Хлопки, шлепки, притопы и щелчки пальцами – это элементарные звуко-двигательные выразительные средства.
- идеальны для начального этапа ритмического обучения, так как эти «инструменты» всегда под рукой.
- можно сопровождать исполнение несложных мелодий и попевок, составлять из них ритмо-двигательные партитуры, прорабатывать различные ритмические фигуры прежде, чем переносить их исполнение на ударные инструменты.
- при систематических упражнениях в этом направлении, становится возможно исполнение весьма прихотливых комбинаций и ритмов с использованием только возможностей человеческого тела.

<https://youtu.be/qO3KeFpltDQ>
<https://youtu.be/l0XdDKwFe3k>
<https://youtu.be/myGef3nriL8>
<https://youtu.be/1NOr0JFWFI4>
<http://meta-music.ru/method/zvuchashchie-zhesty-body-percussion>

«Малые» ударные инструменты

- ручной барабан (бубен)
- маракасы
- румба (пандейра)
- Коробочка (блоктроммель)
- треугольник

Принцип № 1:
чем тише,
тем лучше

«Орфовские» или народные?

- <http://orfeymusic.ru>
- <http://www.нотадо.рф>

Принцип № 2:

«родные» русские инструменты - лучше,
но только если они пригодны для
ансамблевого музицирования

Штабшпили: металлофоны ксилофоны глокеншпили

- Техника игры на штабшпилях:
<http://meta-music.ru/playing/tehnika-igry-na-shtabshpilyah>
- Материал влияет на тембр
- <https://youtu.be/ljejJWeGeVY>

Принцип № 3:
штабшпили -
аккомпанирующие
инструменты

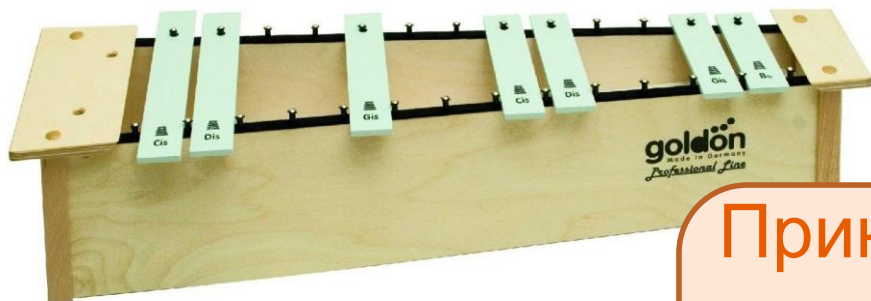
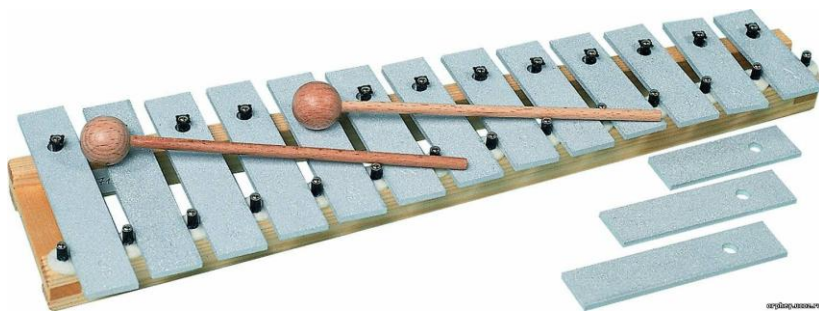
Металлофоны и ксилофоны

- Высота
 - сопрано
 - альт
 - бас
- Резонансный корпус
- Диатонический / хроматический
- Размер «клавиатуры»
 c^1 - c^2 мало.
Наилучший вариант g - g^2
- «Разноцветность» скорее вредит

Принцип № 4:
ансамбль
«делает»
бас

Съёмные клавиши (клавиши по-отдельности)

Принцип № 5:
полная свобода
на ограниченном
пространстве

Ансамбль штабшпилей

Принцип № 6:
комплиментарность
по тембру, ритму,
регистру, форме

В упражнениях и аккомпанементах на штабшпилях сначала должны звучать только тоника и/или квинта в виде выдержанного бурдона. Бурдон – простейшая звуковая опора любой пятиступенной мелодии. Его спокойствие и устойчивость противопоставляются мелодическому движению и вместе с тем стимулирует формирование мелодии.

- Из простого бурдона развиваются ритмически фигурированный, затем «блуждающий бурдон», а из него оstinatные фигуры.

- <https://youtu.be/Pfi5swu36cQ>

Духовые инструменты

Триола

Играть просто
Звук громкий
Аппликатура –
как на
фортепиано

Флейта пана

Играть сложно
Звук тихий
Аппликатуры
как таковой -
нет

Продольная флейта

Играть просто
Звук тихий
Аппликатура –
«обратная»
фортепиано

Свирель или блокфлейта?

Цена

Перспектива

Техника дыхания

Аппликатура

Репертуар

Качество звука

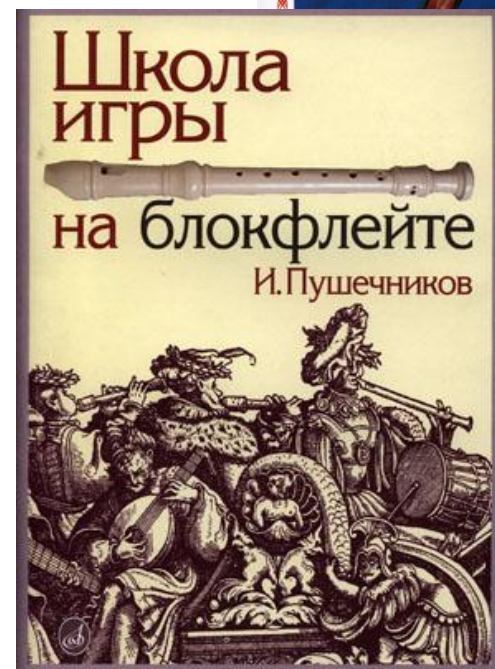
Ансамбль

«Флейтовые» вопросы

- Требования гигиены
- Положительный эффект для здоровья и общемузыкального развития (дыхательная система, «прозванивание» скелета, разработка артикуляционного и вокального аппарата)
- Цифровая методика (свирель)
- Игровые формы «донотного» периода
- Игра на инструменте первое время не более 5 минут

Блокфлейта

- Германская или барочная система?
- Последовательность освоения (2 варианта):
 - $[g^1-a^1-h^1, + e^1-d^1]$, f^1 , c^2 , d^2 , c^1 , fis^1 , b^1 , e^2-f^2 и т.д.
 - $[c^1-d^1-e^1-f^1, g^1-a^1-h^1]$ и далее аналогично

Струнные инструменты

К. Орф

- **Скрипка, виолончель – игра на открытых струнах.**
- **Гитара вместо виолончели**
- **Национальные струнные инструменты (балалайка, дутар, думбыр, и т.д.)**
- **Синтезатор – как замена бурдонного баса**

Т. Рокитянская (<http://homomusicus.ru/>)

- **ГУСЛИ.**
Обучение групповое и индивидуальное (2005).
- **СКРИПКА.**
Игры и упражнения в группе (2009)

Орфовская педагогика в мире

Carl Orff
Die Weihnachtsgeschichte
Musik: Gunild Keetman

ED 3565

SCHOTT

- <http://www.schott-music.ru/shop/>
- <http://www.orffinstitut.at/>

Орфовская педагогика в России

- Тютюнникова Т.Э. (Москва, <http://www.orff.ru> , <http://www.youtube.com/user/Tyutyunnikova05>)
- Жилин В.А. (Челябинск, <http://orff-schulwerk.narod.ru/>)
- Шестопалова И.П. (<http://www.orff-siberia.narod.ru/irina-shestopalova.html>)

Отечественная традиция: классика в исполнении шумового оркестра

- Лаптев И.
«Детский оркестр в начальной школе».
- Забурдяева Е., Карш Н., Перунова Н.
«Посвящение Карлу Орфу»
- **Старобинский С.Л.**
Кружок элементарного музицирования. /
Программы для внешкольных учреждений. М.,
"Просвещение", 1988, - С.126-128.

Мелодический вальс

(обработка И.Лаптева)

Музыка М.Глинки

Металлофоны *Довольно скоро*

The musical score is written for a 3/4 time signature. It consists of five percussion parts and a piano accompaniment. The tempo is marked "Довольно скоро" (Moderato). The score includes dynamic markings like "mf" and "f".

Металлофоны (Metallophones): The melody is played in the right hand, starting with a *mf* dynamic. The first measure is marked with a "1" and a "0" below it. The second measure is marked with a "2" and a "0" below it. The third measure is marked with a "3" and a "0" below it. The fourth measure is marked with a "4" and a "0" below it. The fifth measure is marked with a "5" and a "0" below it. The sixth measure is marked with a "6" and a "0" below it. The seventh measure is marked with a "7" and a "0" below it. The eighth measure is marked with a "1" and a "0" below it. The ninth measure is marked with a "2" and a "0" below it.

Треугольники (Triangle): The triangle plays a rhythmic pattern of eighth notes, starting with a *mf* dynamic. The first measure is marked with a "3" and a "4" below it. The second measure is marked with a "3" and a "4" below it. The third measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fourth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fifth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The sixth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The seventh measure is marked with a "3" and a "4" below it. The eighth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The ninth measure is marked with a "3" and a "4" below it.

Кастаньеты (Castanets): The castanets play a rhythmic pattern of eighth notes, starting with a *mf* dynamic. The first measure is marked with a "3" and a "4" below it. The second measure is marked with a "3" and a "4" below it. The third measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fourth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fifth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The sixth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The seventh measure is marked with a "3" and a "4" below it. The eighth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The ninth measure is marked with a "3" and a "4" below it.

Румба (Conga): The conga plays a rhythmic pattern of eighth notes, starting with a *mf* dynamic. The first measure is marked with a "3" and a "4" below it. The second measure is marked with a "3" and a "4" below it. The third measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fourth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fifth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The sixth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The seventh measure is marked with a "3" and a "4" below it. The eighth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The ninth measure is marked with a "3" and a "4" below it.

Бубен (Drums): The drums play a rhythmic pattern of eighth notes, starting with a *mf* dynamic. The first measure is marked with a "3" and a "4" below it. The second measure is marked with a "3" and a "4" below it. The third measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fourth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fifth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The sixth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The seventh measure is marked with a "3" and a "4" below it. The eighth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The ninth measure is marked with a "3" and a "4" below it.

Пiano (Piano): The piano accompaniment is written for the right and left hands. The right hand plays a melody of eighth notes, starting with a *mf* dynamic. The left hand plays a bass line of eighth notes, starting with a *mf* dynamic. The first measure is marked with a "3" and a "4" below it. The second measure is marked with a "3" and a "4" below it. The third measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fourth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The fifth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The sixth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The seventh measure is marked with a "3" and a "4" below it. The eighth measure is marked with a "3" and a "4" below it. The ninth measure is marked with a "3" and a "4" below it.

Самодельные музыкальные инструменты

- Барабаны из цветочных горшков
- Маракасы из «киндер-сюрпризов»
- Румбы из металлических крышек

Идеи из книги «Развивающая музыка» Ф.Шепарда

Фагот из воздушного шарика

Вот что для этого нужно

- большой воздушный шарик
- прочная картонная трубка (например, от рулона упаковочной бумаги) или, в идеальном варианте, маленькая ковровая катушка
- гофрированная клейкая лента
- соломенная трубочка
- прочный пластиковый стаканчик
- ножницы

Вот как это сделать

1. Отрежьте нижний конец воздушного шарика (часть, в которую дуют).

2. Пробейте маленькое отверстие в нижней части пластмассового стаканчика, а затем ножницами аккуратно срежьте доньшко.

3. Натяните воздушный шарик на открытое дно стаканчика и закрепите его клейкой лентой.

4. Наденьте пластиковый стаканчик на верхний конец трубки так, чтобы его широкий конец приходился вровень с концом трубки. Закрепите его клейкой лентой, чтобы трубка выступала из стаканчика ровно на 2 мм, растягивая шарик.

5. Проделайте маленькое отверстие в одной из стенок стаканчика и вставьте в него соломинку. Герметически изолируйте это отверстие с помощью клейкой ленты.

Можете поэкспериментировать с пластиковыми чашками и трубками меньших размеров или с длинной трубой, чтобы посмотреть, как это повлияет на звучание инструмента.

Кларнет из морковки:

<https://youtu.be/IOfwmS0Qcz4>

Виолончель из воздушного шарика

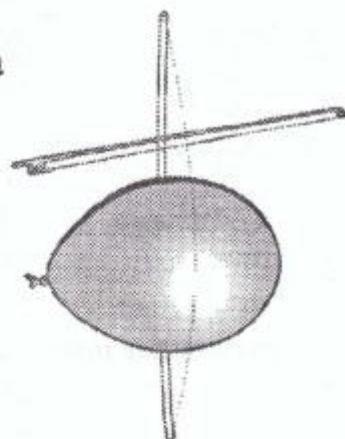
Вот что вам нужно:

- длинная прямая палка или шест
- воздушный шарик
- длинная рыболовная леска
- смычок от скрипки или виолончели (желательно)

Вот как это сделать

1. Привяжите концы лески к обоим концам палки, но так, чтобы значительная часть оставалась на весу.
2. Надуйте воздушный шарик и вставьте его между леской и палкой так, чтобы леска туго натянулась и воздушный шар оказался прочно зажат.
3. Проводите по струне (или дергайте ее) смычком от скрипки или виолончели.

А в конце представления вы можете эффектно хлопнуть шариком!

Соломкафон

Вот что для этого нужно

- соломинка
- бумажный или пластиковый стаканчик (необязательно)

Вот как это сделать

Приплюсните кончик соломинки для коктейля и отрежьте диагональные полоски с обеих его сторон,

чтобы получилась узкая форсунка. Теперь возьмите ее в зубы и ударяйте по ней! Пластиковый или бумажный стаканчик можно использовать, добавив в качестве резонатора.

Трещотка призрака

Вот что для этого нужно

- длинная гибкая ребристая трубка

Этот музыкальный инструмент даже не нужно мастерить — просто возьмите короткий шланг за один конец и крутите его над головой или перед собой. Внутри трубки образуется воздушная волна, которая начинает издавать таинственный звук, похожий на завывание; он будет разным — в зависимости от длины трубки. Но перед тем, как начать играть, удостоверьтесь, что рядом нет каких-нибудь бьющихся ценных предметов, которые можно задеть во время концерта.

«Раздвигая границы»

- <https://youtu.be/MejbOFk7H6c>
- <https://youtu.be/MWXrN3nIZyl>
- <https://youtu.be/o1hWo5z4Ofs>
- <https://youtu.be/FsPjFLp0cmY>
- <https://youtu.be/EcSFgeLs6Yw>
- <https://youtu.be/JcVsuiulmXg>
- <https://youtu.be/UPvTlxa8cmw>

Продолжение следует...

По вопросам приобретения просьба обращаться

ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ
За бюджетные средства
или за безналичный
расчёт от 25 экз.

Тел. 8(495)789-30-40
доб. 4144 или 4115
E-mail:
gtrofimova@prosv.ru
E-mail: rea@prosv.ru

РОЗНИЧНЫЕ ЗАКУПКИ
В магазинах вашего города
или в интернет-магазинах
«Ozon.ru» (<http://www.ozon.ru/>), «Лабиринт»
(<http://www.labirint.ru/>)

Если вы сделали заказ в книготорговой компании на продукцию издательства «Просвещение» и он не был выполнен в течении 5 дней, просьба сообщить об этом в издательство:

Тел.: 8(495)789-30-40 доб. 4075
E-mail: mbarsukova@prosv.ru