Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №11 «Умка» г.Павлово

Консультация для педагогов

«Игра со звуком»

Подготовила:

музыкальный руководитель

Ищенко Ж.Г.

октябрь

2020

1. *Какие формы* первич­ного познания звукового мира *детьми вам известны?*

Одной их самых увлекательных и совер­шенно необходимых для детей форм первич­ного познания звукового мира, а через него и основ музыкального искусства, являются игры звуками. Удивительно, что этот вид деятельно­сти даже не возник в отечественных музыкаль­ных методиках. Исключение из музыкально-образовательного процесса данного этапа, по­добно тому, как это существует в российской практике, закрывает музыкальное творчество для большинства детей даже в простейших формах. Автором, разработавшим идею игр звуками как первоначальной формы знаком­ства детей с миром музыки, является австрий­ский композитор Вильгельм Келлер, сподвиж­ник и коллега Карла Орфа.

Удивителен мир звуков, окружающих нас. Их так много, и они такие разные: вот жалоб­но мяукает кот, тонко позванивает хрусталь, таинственно шуршат листья под ногами, виз­жит тормозами машина и поет скрипка. И каж­дый звук может стать музыкой. Надо только постараться ее услышать. Нам, взрослым, толь­ко кажется, что вся музыка давно сосредото­чилась в фортепиано или симфоническом ор­кестре. На самом деле это не так — фантазия и воображение могут вдохнуть красочную жизнь в обычные бытовые звуки. «Марш де­ревянных кубиков», «Полька цветных каран­дашей» или «Скрипучее рондо» — такие пье­сы увлекут не только малышей.

Даже совсем маленькие дети способны им­провизировать свою музыку. Рожденная их фантазией, она проста и чудесна, как сама стра­на детства. Здесь из обычного металлофона рождается мерцающий огонек светлячка, про­стые рыболовные колокольчики «разговарива­ют» друг с другом о дружбе, а коробочки с кру­пой расскажут, как осенью грустно шуршат под ногами листья. Стоит только прислушаться — и в легком постукивании карандашом по столу можно услышать незатейливую песенку дож­дика, в бумажном шелесте — целую сказку, рас­сказанную простым бумажным листком.

1. *Противоречит ли использование в музыкальном воспитании шумов и тембровых импровизаций на шумовых инструментах сути самого музыкального воспитания?*

Использование в музыкальном воспитании шумов и тембровых импровизаций на шумовых инструментах никак не противоречит сути самого музыкального воспитания. Что касается часто возникающие у педагогов сомнений, можно ли называть тот, с их точки зрения, беспорядочный шум, который ребенок производит с помощью инструмента, то здесь можно только посоветовать попробовать услышать разницу между тем, когда ребенок просто шумит и пытается сыграть собственную музыку. Чуткий педагог безошибочно определит присутствие музыки в потоке звуков, издаваемом ребенком, так и ее отсутствие.

Импровизируемая детская музыка суще­ствует в мире неиндивидуализированной дохудожественной выразительности. Однако это не значит, что к ней можно применить опре­деление с частицей «анти». Дети творят свою музыку на том уровне выразительности, кото­рый можно назвать первично универсальным, открывая для себя (т. е. переоткрывая) извес­тные элементарные интонации. Здесь только начало пути к художественному и индивидуа­лизированному, который каждый проходит соразмерно своим возможностям, желаниям и интересу к музыке.

Мы не можем и не имеем права ожидать от детей мелодий, произведений, похожих на му­зыкальные шедевры. У детской музыки, кото­рую малыши импровизируют или даже сочи­няют, нет бытия во взрослом мире, на нее лишь в незначительной степени распространяются наши представления о прекрасном. У нее есть главный смысл — прикладной, она помогает детям изучать и исследовать мир, а также формировать свое к нему отношение сред­ствами музыкально-творческой игры.

1. Как нужно относиться к детской музыкальной импровизации?

Творческое музицирование можно назвать обучением, ориентированным на процесс им­провизационного общения участников, а не на его результат. Цель такого занятия составляет, скорее, создание условий для собственных импровизационных проявле­ний детей, чем директивное научение. Поэто­му к первым музыкально-творческим опытам детей следует подходить как к начальным про­явлениям их индивидуальности, которые не подлежат оценке с позиций эстетики, сложив­шейся для оценки художественных произве­дений профессионального искусства.

Глубоко укоренившееся в педагогическом сознании отношение к продукту детского твор­чества как к несовершенному «недо» и боязнь его губительны для музыкального обучения де­тей, которым просто необходима подобная «игра в кубики», далеко не всегда заканчиваю­щаяся постройкой дома. Импровизация, кото­рая в своей сути есть игра, основанная на варь­ировании, преображении, пересочинении, бо­лее всего соответствует детской модели позна­ния мира. Импровизационное обучение имеет не только чисто музыкальный смысл, его зна­чение гораздо шире и затрагивает сферу фор­мирования внутренних качеств личности.

Одновременно творческое музицирование как музыкально-эстетическая игра не может не стремиться к неким качественным харак­теристикам.

1. *Как определить качество музици­рования с детьми, которые мало что умеют? Что способно выступить в данном случае эта­лоном оценки?*

Можно попытаться выразить качество через предельно обобщенное усло­вие: самое простейшее (пусть это будут два звука на барабане) должно быть одухотворе­но и организовано. Именно в этих словах заключена вся философия твор­ческой работы с детьми.

Игры звуками — это ничем не ограничен­ный полет фантазии, свобода самовыражения, радость от того, что можешь быть таким, ка­ким хочешь, что все тебя принимают и не оце­нивают по принципу «плохо или хорошо» ты что-либо сделал.

1. *Какие цели преследуют игры со звуками?*

Игры звуками — это творчество-исследование, которое служит несколь­ким важным педагогическим целям:

* изучению звуковых свойств различных материалов и предметов из них (бумаж­ных, деревянных, стеклянных, металли­ческих); детских музыкальных инстру­ментов (орфовских и шумовых, а также голоса и артикуляционного аппарата);
* приобретению разностороннего опыта звуковых ощущений;
* исследованию различных способов по­лучения звука и приобретению навыков игры на инструментах;
* развитию тонкого тембрового, а через него и звуковысотного слуха.

Однако главная ценность игр звуками со­стоит в том, что эта увлекательная для детей и взрослых форма является самым простым и самым прямым путем к импровизации и ус­тной композиции.

Техническая легкость игры звуками, полная свобода фантазии и способов манипуляции являются основой для творчес­ких проявлений детей.

С точки зрения методики игры звуками основываются на принципах элементарной импровизации, фактически и являясь ею. Клю­чевая фраза «сыграй, как ТЫ хочешь» запуска­ет сам механизм этой импровизации.

1. *Какова на Ваш взгляд должна быть последовательность действий, побуждающих детей к импровизации?*

Обобщая многолетний опыт, можно выра­зить педагогически целесообразную последова­тельность действий педагога в словах, побужда­ющих детей к определенным действиям:

* 1. «Поиграй на своем инструменте, изучи, ка­кие в нем живут звуки, постарайся найти раз­ные» (работа всей группой одновременно).
  2. «Сыграй музыку на инструменте — как ты хочешь» (свободные индивидуальные соло по кругу, спонтанная комбинаторика).
  3. «Будь дирижером, покажи музыкантам, чтобы они поняли, как сыграть музыку, ка­кую ты хочешь» — ребенок дирижирует оркестром из 3-4 шумовых инструментов, которые солируют по очереди.
  4. «Подумай, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них «музыку дождя», «песню ветра», «танец ежика», «солнечный свет», «маленькую ледяную симфонию», «твое сегодняшнее настроение», «радост­ную мысль»». Ступени данного процесса будут правильными, если двигаться от зву­коподражательных интонаций типа «кап-кап», «тик-так», имеющих прямую ассоци­ативную связь со своим жизненным прооб­разом, к постепенному увеличению степе­ни опосредования ассоциативной связи.
  5. «Попробуй подобрать инструменты и озву­чить стихотворение» — здесь использует­ся метод наложения свободной в метро­ритмическом отношении детской импрови­зации на структурно и ритмически органи­зованный поэтический текст.
  6. «Поговори со своим соседом, расскажи ему, что хочешь» — диалоги инструментов, например, коробочки и маракаса.

Импровизация, которая в орфовской музы­кальной педагогике является ее «сердцем», как известно, стояла у колыбели всех культур мира. Она есть древнейший и генетически первичный вид музыкального творчества. На протяжении многих веков импровизация была единствен­ным способом рождения и существования му­зыки. Можно сказать, что она также являлась и условием ее рождения: человек должен был уметь улавливать свою внутреннюю музыку и сразу же делать ее слышимой — играть, петь, танцевать. Личная активность человека стано­вилась необходимым условием для того, чтобы музыка появилась вообще. Ее необходимо было сначала «добыть» для себя. Она внутри челове­ка, а не снаружи его. В этом еще один глубочай­ший смысл импровизационного музицирова­ния, которое формирует позицию деятеля, со­здателя, исследователя, а не потребителя.

* 1. *Как Вы думаете, нужны ли специальные знания и умения для того, чтобы импровизировать?*

Как показывает практика, для того чтобы импровизировать не надо ничего специально знать и уметь. Педагогу очень важно начать с понимания, что импровизация есть акт самовыражения. Это абсолютная максима, любое спонтанное самопроявление в звуке будет импровизацией.

В самом начале импровизационные действия детей осторожны и несовершенны, дети лишь приспосабливаются к инструменту.

Элементарная импровизация, начинаясь для детей с одного единственного звука в своем развитии условно проходит этапы:

* + 1. Музыкальная импровизация с детьми ре­ально начинается с исследования и свободного изучения «неокультуренного» звукового про­странства, с игры звуками вне каких бы то ни было музыкальных систем и звукорядов, а так­же вне регулярного метра и ритма. Перво­начальные инструменты для звуковой игры — это голос, звучащие жесты и шумовые инст­рументы. Соответственно первыми самостоя­тельными музыкально-продуктивными дей­ствиями детей будут темброво-динамические и темброво-регистровые импровизации, кото­рые, постепенно оформляясь ритмически, превращаются в темброво-ритмические.
    2. Следующая ступень импровизации, дос­тупная детям — инструментальные внеладовые импровизации на ксилофонах или блок- флейте. «Сыграй любые звуки, какие хочешь, это будет твое звуковое письмо», — примерно так нужно говорить детям, чтобы настроить и позво­лить им быть спонтанными в общении с инст­рументом. У данной игры может быть замеча­тельная образная форма коллективного «му­зыкального рисунка»: на морозном стекле, мокром песке, листе бумаге, на ковре и т. д. Дети импровизируют в произвольном поряд­ке, каждый вносит свой музыкальный рисунок в общую композицию. В данном случае инту­итивно подключаются двигательные ассоциа­ции (карандаш, кисточка, рука), и мелодичес­кий контур импровизации приобретает жела­тельную гибкость и пластичность: импровизи­руемая детьми музыка «оживает» на глазах.

Последовательные импровизации детей (друг за другом) вне лада могут сочетаться с од­новременными. Есть образная импровизация «Цветные обла­ка»: все дети играют на ксилофонах остинатный[[1]](#footnote-1) ритм, каждый на своем звуке, меняя вся­кий раз его при повторении ритма. Возникаю­щие в результате неожиданные кластерные пятна[[2]](#footnote-2) («цветные облака») в ксилофонном зву­чании полны очарования, и слух детей мгно­венно обостряется до необычайной вниматель­ности, удивляясь каждый раз новой краске.

* + 1. Используя и творчес­ки комбинируя выразительные средства музы­ки, можно довольно долго продолжать музици­рование, развивая при этом умения детей стро­ить более развернутые музыкальные формы.

В понимании музыки как средства обще­ния, осознании ее диалогической природы кроется возможность для серьезной и одно­временно веселой игры музыкальными эле­ментами. «Что может звонкая деревянная ко­робочка сообщить ранним весенним утром хмурому неразговорчивому маракасу?» — участие в подобном забавном музыкальном диалоге, который дети вынужденно будут до­полнять мимикой и пантомимой, способно сра­зу дать им почувствовать многогранную при­роду музыкальной интонации и интуитивно понять очень многое.

4. «Сыграем вместе» — переходная форма от игр звуками в свободной фор­ме к импровизациям в заданной структуре. Используется метод наложения — дети по оче­реди импровизируют на шумовых инструмен­тах на фоне структурно оформленной импро­визации педагога на ксилофоне (фортепиано).

Все то, что было сказано выше об играх зву­ками инструментов, относится и к играм голо­сом. Голос и артикуляционный аппарат могут рассматриваться как целое собрание инстру­ментальных тембров. В творческой педагоги­ческой практике они используются для раз­личной звукокрасочной игры, создания звуко­вых эффектов: свист, шипение, глиссандирование, шепот, кряхтение, тремолирование связками, цоканье языком, вдохи, выдохи, воз­гласы и т. п.

Импровизации вначале могут появиться лишь как пластические, мимические или рече­вые — игра фонемами, фонематическими сло­гами, артикуляционная игра. Они создают пред­посылки к импровизации собственно музыкаль­ной, поскольку в движении и речи любой здоро­вый ребенок успешен, эти области для него зна­комы, здесь почти сразу возможна игра и ком­бинирование.

* 1. *Какие основные принципы, на которых базируются игры со звуками?*

Подводя итог, можно сказать, что игры зву­ками, являясь первичной формой импровиза­ции, базируются на нескольких фундамен­тальных принципах. Среди них наиболее важ­ными нам кажутся следующие три:

* формирование у детей отношения к зву­ку, слову, жесту, движению как к игро­вому материалу, которое создает фунда­мент для творчества;
* коллективно-распределительный ха­рактер элементарной импровизации, позволяющий принимать в ней участие каждому;
* простота и доступность. Поиск, свободные образные ассоциации и

свободное комбинирование составляют меха­низм детской импровизации.

Инструменты

Поскольку любая практическая деятель­ность осуществляется с помощью орудия тру­да, то и у детей долж­ны быть свои «орудия» — детские музыкаль­ные инструменты, с помощью которых они включаются в музыкальный вид деятельности.

* 1. *Какие музыкальные инструменты нужны детям для импровизаций?*

Очевидно, что инструменты не могут быть тех­нически сложными в освоении, ребенок дол­жен понять, как играть на них в результате несложных манипуляций. Такими свойствами обладают металло­фоны и ксилофоны, созданные специально для детей. Эти инстру­менты откликаются на малейшее прикоснове­ние чудесными звуками.

Условиям простоты, доступности и вариа­тивности отвечают также и шумовые инстру­менты. Как известно, разнообразие шумовых инструментов, существующих у народов мира, велико. Это удивительно красочный ансамбль. Сам шумовой инструмент в естественной сре­де обитания выглядит очень нарядно.

* 1. *Что влияет на возникновение интереса у детей и желание взять инструмент в руки?*

Внешняя привлекательность и необычность инструмента — главное, что влияет на возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки. Детей привлекает не только звучание и вид инструментов но и то, что они могут сами, без чьей**-**либо помощи,извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных действий шумовыми инструментами, возможностьманипуляций являются главными факторами педагогического успеха в работе с ними.

Шумовые инструменты участвуют в разви­тии основ интонационного слуха и образно-ас­социативного мышления. С их помощью дети осуществляют прямой перенос природных и бытовых звучаний на инструмент (звукоизобразительное озвучивание стихов и сказок). При этом происходит закрепление за звучаниями определенного смысла (дождь, часы, гром и т. д.). Детский игровой мир озвучен простейши­миинструментами (звучащими предметами).

Цель этой инструментальной игры — импрови­зационное звукоподражание. можно запустить руку и слушать чудесный шорох. Звуки, часто лишь раздража­ющие взрослых, доставляют детям наслажде­ние, и они готовы упиваться ими бесконечно, особенно если получается ритмично.

Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, кастаньет, бубенцов, свисту­лек у наших давних предков были засушенные тыквы с шуршащими семенами, куски полого бревна, простые деревянные бруски, обыкно­венные кусочки железа, повешенные на пру­тик, и стручки различных растений. В нашей современной жизни для звукотворчества воз­можностей неизмеримо больше. Они ограни­чены лишь фантазией и желанием изобретать.

* 1. *Из чего можно сделать шумовой инструмент?*

Для изготовления самодельных инструментов может пригодиться все:

* Различная бумага (целлофан, перга­мент, газета, гофре и пр.).
* Деревянные кубики, карандаши, катуш­ки, палочки разной толщины, брусочки.
* Коробочки из разных материалов (кар­тонные, пластмассовые, металлические, баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки).
* Леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань.
* Природные материалы: желуди, кашта­ны, шишки, орехи, скорлупки от них, различная крупа, камешки, ракушки.
* Кусочки пластика, небольшие металли­ческие предметы (ключи, скобочки, па­лочки, гайки, кольца и пр.).
* Металлические банки разных размеров.
* Стеклянные бутылки и фужеры.
* Пуговицы, шарики, резиночки, коло­кольчики, пустые тюбики от губной по­мады, расчески.
* И многое другое, из чего только можно извлечь звуки!

Что же делать со всем этим богатством? Прежде всего, каждый из перечисленных здесь предметов обладает соб­ственным голосом — почти все, что окружает нас, может звучать. Предложите детям попро­бовать поиграть, например, разной бумагой разными способами: ритмично сминать, те­реть, рвать. Затем обратите внимание на то, сколько разных тонких звучаний можно раз­личить в бумажной музыке. Бумажные звуки могут перетекать друг в друга, образуя компо­зицию, для которой можно придумать инте­ресное название, например, «Мышиная суе­та», «Шорохи ночного леса». Попробуйте оз­вучить стихотворение:

Шуршат осенние кусты.

Шуршат на дереве листы.

Шуршит камыш.

И дождь шуршит.

И мышь, шурша,

В нору спешит.

А там тихонечко шуршат

Шесть шустрых маленьких мышат.

Но все вокруг возмущены:

Как расшалились шалуны!

А.Усачев

Если сделать вместе с детьми штук 30 шумовых игрушек, их легко можно применять в серьезной ритмической работе на занятиях, раздавая их каждому ребенку для исполнения метра или ритма.

Скорлупки от грецких орехов следует просверлить и подвесить гроздьями на обычную палочку или 10-12 скорлупок надеть на бельевую резинку: растягивая ее и отпуская, можно получить различного свойства звуки. Замо­чив на сутки скорлупки от фисташек, проко­лите их шилом посередине и нанижите на шер­стяную нитку через узелки, затем прикрепите несколько таких ниток к палочке. Этот инструмент завораживает своим тонким тихим шелестом, слушать который хочет­ся еще и еще.

Перевернутые и украшенные какой-нибудь аппликацией большие металлические и пластмассовые банки от питьевой воды могут образовать семейство барабанов, попробуйте с детьми играть не только сверху, но и по бо­ковым поверхностям, сочетая потом разные приемы игры (можно играть рукой, палочка­ми с различными головками). Из круглых деревянных палочек разной дли­ны можно сделать подвесной ксилофон и ис­пользовать его для спонтанной или ритмичной звукоподражательной импровизационной игры: дятел, белочка, лошадка, — применяя для музыкального и сюжетного развития. Подобными звуками дети с удовольствием сопровождают представление в кукольном или настольном те­атре, но с непередаваемым наслаждением бу­дут двигаться сами, как белочка или лошадка.

На круглую палку диаметром 2-3 см можно с двух сторон набить тонкими гвоздиками раз­ноцветные пробки от пива так, чтобы они мог­ли свободно звенеть при потряхивании. Этот простой и очень привлекательный для детей инструмент по звучанию похож на бубенчики. Сделайте их несколько, это совсем несложно. Можно собрать на согнутую проволоку 3-4 рыболовных колокольчика и сделать бубенцы на ручке.

Замечательные возможности для конструи­рования таит в себе обыкновенная детская ве­шалка для одежды. На нее можно привязать карандаши, металлические предметы, стеклян­ные флакончики от лекарств или духов. У вас получится деревянная, металлическая или стек­лянная «арфа». Играть на ней нужно, проводя рукой или палочкой глиссандо.

Сделайте из плотной ткани или кожи брас­летики на липучках, прикрепите на них связ­ки разноцветных пуговиц, колечек, бубенчи­ков — и готовы инструменты, которые можно надевать на запястья или щиколотки во время импровизационных веселых танцев или для сюжетных игр.

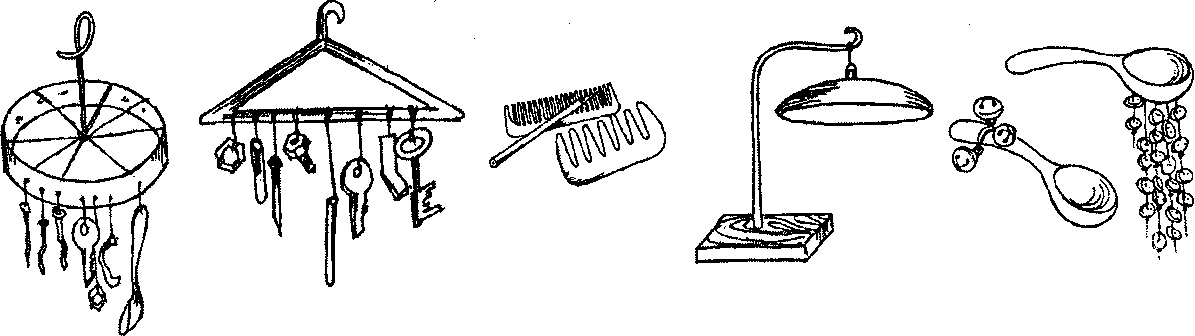
Небольшие вертикальные коробочки от йогурта разрежьте на донышке и отогните слегка края. Цепляя по ним пальцем, можно имитировать какие-ни­будь звуки, например, кваканье лягушки. Если на пустую коробочку плотно натянуть тонкую резинку (можно использовать велосипедную камеру) и цеплять ее наподобие струны, то можно наблюдать один из важнейших спосо­бов рождения звука. Обратите внимание детей, что почти у каждой резиноч­ки будет свой голос: его тембр зависит от ее толщины и степени натяжения. Пусть ребята послушают каждую коробочку. Со стороны донышка под резинку для украшения продень­те несколько тонких ленточек из гофрирован­ной или другой разноцветной бумаги. Инстру­мент для радостного музицирования готов!

Если на картонные трубки различной дли­нны и диаметра натянуть разноцветные воздушные шарики, предварительно отрезав нижнюю узкую часть, то получатся замечательные барабаны.

Творческое музициро­вание крайне чувствительно к однообразному техническому тренингу, поэтому целесообразно уп­ражнения для инструментов также моделиро­вать как образную игру, превращая тем самым тренировку в музицирование.

Каждый музыкальный инструмент для ре­бенка является предметом изучения, он воз­буждает интерес своим необычным внешним видом и, конечно, тем, что звучит. Каким бы ни казался простым, например, обычный бу­бен, ребенок должен с ним познакомиться: по­держать в руках, позвенеть, постучать по нему, услышать громкое и тихое звучание. Без этой действительно исследовательской работы са­мого ребенка музыкальное обучение с исполь­зованием детских инструментов никогда не станет творческим.

.Что касается часто возникающих у педагогов сомнений, можно ли называть музыкой тот, с их точки зрения, беспорядочный шум, который ребенок производит с помощью инструмента, то здесь можно только посоветовать попробовать услышать разницу между тем, когда ребенок просто шумит и когда он пытается сыграть собственную музыку.

Чуткий педагог безошибочно определит как «присутствие музыки» в потоке звуков, издаваемом ребенком, так и ее отсутствие. В данном случае проблема нам видится в невосприимчивости слушающего к принципиально иным способам организации звуков, которыми пользуется ребенок, не будучи наученным делать это «окультуренно».

Музыка - это процесс, целостность которого поддерживается не только структурой, но также внутренними и внешними напряжениями. О феномене присутствия в музыке организующей силы духовной энергии замечательно написал Р. Штайнер: «Не правда ли, дело заключается в том, чтобы овладеть звуками? Но звуки - не музыка! **Так же как тело человека не является его душой, так и звуки - это не музыка. Музыка находится между звуками.** Существенно то, что есть между ними».

Практика показывает, что даже трехлетние дети интуитивно знают об организующей силе духовной энергии, и не назвать «музыкой» их творческие проявления может только абсолютно глухой к сути самой музыки человек.

1. Остинато (итал. ostinato — упорный, упрямый) — многократное повторение в музыкальном произведении оборота: мелодического, ритмического, гармонического, ритмо-мелодического. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кластер (звуковое пятно) — звуки хроматического или диатонического звукоряда, взятые одновременно в указанном диапазоне. В контексте данного пособия подразумеваются любые случайные созвучия, которые могут образоваться в результате коллективных импровизаций на ксилофонах или в играх голосом. [↑](#footnote-ref-2)