МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»

В Г.КАМЫШИН

(филиал ГОБУК ВПО «ВГИИК» в г. Камышин)

Введение в мир музыки - первоначальный этап обучения ребенка игре на музыкальном инструменте

Хворова Елена Владимировна

Камышин, 2014

Как-то раз, слушая музыку, маленький мальчик по имени Миша взволнованно воскликнул: «Музыка – душа моя!». Став великим русским композитором, Михаил Иванович Глинка с нежностью вспоминал о своих первых детских музыкальных впечатлениях. С них началась его огромная любовь к музыке. Она пришла к нему в раннем детстве и осталась с ним навсегда.

Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся – будь то ребенок, отрок или взрослый – должен уже духовно владеть какой-то музыкой: так сказать, хранить ее в своем уме, носить в своей душе и слышать своим слухом. Весь секрет таланта и гения, состоит в том, что в его мозгу уже живет полной жизнью музыка раньше, чем он первый раз прикоснется к клавише или проведет смычком по струне.

В детстве закладываются основы личности человека, пробуждаются интересы, увлечения. И все увиденное и услышанное усваивается быстро, легко, запоминается на долгие годы. А музыка – самое эмоциональное искусство. Ее воздействие на формирование личности огромно. «Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна… любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся». Эти слова крупнейшего композитора современности Д.Д. Шостаковича говорят о необходимости воспитания в человеке любви к музыке, умения воспринимать ее.

В соответствии с этим на педагога-музыканта возлагается особая миссия – ввести ребенка в мир музыки, развить его чувства, воображение, фантазию, творческие способности, всего того, что в конечном итоге будет работать на умение юного художника-исполнителя создавать художественные образы. Именно педагог расскажет о том, где живет музыка, как она рождается, расскажет о тех, кто ее создает, о музыкальных инструментах разных времен и народов, о значении музыки для жизни людей.

На первых этапах музыкального обучения общение с ребенком – это беседа, игра. И если в процессе общения ребенок начнет задавать вопросы – это большая радость, значит, то о чем идет речь, интересно для него. Преподавателю-наставнику необходимо набраться терпения и постараться ответить на все его вопросы. Хорошо если рассказы о музыке будут подкреплены иллюстрациями, которые покажут, к примеру, как выглядит тот или иной инструмент. Если речь идет о каком-либо произведении, можно дать послушать его фрагмент. Полезно предложить ребенку выразить свои чувства в слове, рисунке, танце.

На данном этапе главная цель педагога – пробудить интерес к музыке. Но чтобы полюбить музыку, надо ее слушать. Никакой рассказ не может заменить самой музыки. Педагог должен организовывать выходы ребенка на концерты, помочь сориентироваться в выборе произведений для создания домашней фонотеки. В.А. Сухомлинский утверждал, «без музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен, это убеждение, по сути, является основой эмоциональной, эстетической, моральной культуры».

Следующий шаг в музыкальном развитии малыша – включение его разумного активного слуха. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребенку усвоить, что такое музыкальный звук. Ребенку предлагают вслушаться в окружающий его мир. Он может слушать звуки в своей квартире, шумы за окном. Уместно предложить ему звуковую «угадайку». Пусть, закрыв глаза, нарисует словами картинку «Что на улице».

Все знакомые нам предметы в определенных обстоятельствах звучат – сталкиваясь, падая, двигаясь от нашего прикосновения, при работе с ними. Пусть маленький собеседник расскажет и даже, звукоподражая голосом, покажет, как звучат вещи, какой голос скрыт в каждом из предметов, какой звук в них «прячется». Эта игра очень нужна, потому что в ней ребенок не только слушает, но и производит звуки, творит их. С помощью педагога он может заставить звучать предметы, а затем подыскать характеристику «ожившему» звуку. Нужно постараться добыть с ним как можно больше разнохарактерных звучаний, чтобы со звуком у подопечного связывались самые разные понятия: громкий, тихий, звонкий, глухой, прозрачный, густой, грубый, нежный, грустный, спокойный… Повторением звука можно создать музыкальное движение, а в движении звука легче найти настроение: тревожное звучание, убаюкивающее звучание, призывное звучание. Преподавателю обязательно нужно вести вокруг этого разговор, не оставляя эпитеты повисшими в воздухе. Необходимо дать начало параллели «звук – образ». Ведь звук может быть и грустным, и энергичным. Почему?..

Хорошим подспорьем в развитии первых художественных представлений ребенка может стать сказка. В любой сказке найдется герой, событие, явление, которые звучат. Педагог вместе с ребенком может оживить сказку реальным звучанием, и не только звукоподражанием, а какой-нибудь песенкой, напевом. Ну и, конечно же, хорошо бы познакомить начинающего музыканта с поющим звуком. Для этого необходимо использовать какое-нибудь звуковоспроизводящее устройство или поющий голос, музыкальный инструмент.

Показывая ребенку поющий звук, необходимо дать ему послушать маленькие шедевры, продемонстрировать лучшие мелодии, красота которых бесспорна, но при этом нельзя забывать, о какой красоте идет речь. Это красота образности, эмоциональности, содержательности, а не просто красивость. Предлагается и детская, и «взрослая» музыка. Не нужно в разговоре делать на этом акцента. Дело в том, что детская музыка не для детей, а о детях, как и «взрослую», ее сочиняли взрослые люди, вкладывая в нее глубокое содержание, свои яркие впечатления и воспоминания о детстве.

Можно прослушать с ребенком следующие произведения:

Из «Альбома для юношества» Р. Шумана – «Веселый крестьянин». Из «Детских сцен» его же – «Грезы». Это две фортепианные пьесы разного характера. В названии дан сюжетный ключ этих произведений. Нужно обратить внимание ребенка, как по-разному рассказывают поющие звуки. В чем разница?

П.И. Чайковского «Песня без слов» в переложении для скрипки и струнного оркестра.

П.И. Чайковского «Танец пастушков» - фрагмент из балета «Щелкунчик» или из балетной сюиты «Щелкунчик». «Утро» (оркестр) или «Шествие гномов» (фортепиано или оркестровое переложение) Э. Грига.

Педагог должен поговорить с маленьким слушателем о характере этой музыки и ее соответствии названиям произведений. Почему «Утро» не похоже на «Шествие гномов»? Как в музыке получается рассвет? Почему мы догадываемся, что гномы не сидят на месте, а двигаются? Похоже ли их движение на движение колонны солдат?.. Разговор с ребенком на эти темы подскажет еще ряд вопросов к преподавателю. Для педагога очень важно разговаривать маленького слушателя, возбудить его фантазию звуками музыки.

Музыка – искусство, выкристаллизовывалась из музыкального быта людей, чтобы потом вернуться к нам в быт, но уже в новом, эстетическом качестве. Очень важно показать маленькому слушателю как «бытовала» музыка в музыкальных картинках прошлого, где музыка представала в своем прикладном варианте.

Необходимо обратить внимание ребенка на эту жизненную необходимость музыки для человека. Ведь это знакомство с этической стороной музыки. Самым популярным и распространенным образцом бытовавшей во все времена музыки были песни.

Пусть малыш вспомнит известные ему песни. И детская песня, и «взрослая» песня всегда отражают реальную жизнь. Слова песен конкретизирует содержание, «предметность музыки».

Так о чем не рассказывает музыка-песня? В чем музыка нам хороший помощник? Как она нам помогает? Пусть ребенок нарисует две-три музыкальные сцены наших дней или прошлого. А может он придумает для музыки роль в далеком фантастическом будущем и даже на другой планете?

В беседе о песне необходимо затронуть еще один очень важный момент – параллель между голосом и инструментами (пример – запись романса «Соловей» Алябьева, в оркестровом сопровождении с любопытной перекличкой флейты и голоса). Нужно напомнить ребенку о том, что в песне нам понятно, о чем идет речь, потому что голос говорит словами. Но, оказывается, и рассказ музыкальных инструментов нам тоже может быть понятен. Музыка и без слов ведет с нами беседу и дает повод для размышлений. Музыка может стать темой для разговора. Можно предложить ребенку рассказать своим знакомым (и взрослым, и сверстникам) о том, что он узнал про музыку.

Знакомство с музыкальными инструментами – очень важный для детей этап на пути к музыке. Дело в том, что музыкальный инструмент – материальный представить звукового мира. Его можно и услышать, и увидеть. Он зримый голос музыки, поскольку с видом того или иного инструмента прочно связывается то или иное звучание.

Умение ориентироваться в инструментальных тембрах, представление о том, как добывается звук, - это уже само по себе опора в процессе восприятия музыки, ориентир в море звуков. Знакомство же с характерами инструментов – это первый шаг к звуковому образу. Известная «Мелодия» Глюка может предстать перед нами в трех разных тембрах. Ребенку нужно дать послушать ее в исполнении флейты, затем в звучании рояля (есть запись этой музыки в исполнении С.В. Рахманинова, и излишне говорить, что это не может остаться без особого внимания при прослушивании); есть скрипичное переложение «Мелодии». Необходимо поговорить обо всех трех звучаниях и задать ребенку вопрос, в какой цвет окрашены для него эти три разных звучания? Думается, ребенок поймет эту игру сразу. Если же возникает затруднение, можно облегчить задачу, спросить, в каких красках ему видится картина, сцена (а не само звучание), которые рисует каждый из инструментов.

Педагог обращается внимание маленького слушателя на то, что у флейты и у скрипки звук тянущийся, а у фортепиано – молоточковый. Но и на фортепиано музыка не звучит прерывисто, потому что мелодию на фортепиано поддерживает заполняющая фактура аккомпанемента.

Далее ребенку дают послушать и другие музыкальные инструменты. Слышит ли он разницу в звучании? В какой цвет окрашиваются они в его восприятии?

Но надо заметить, что ни в коем случае не следует закреплять за звуковым тембром какой-то определенный цвет. Для педагога эта игра лишь образное подспорье, а не самоцель.

Есть инструменты, которые часто предстают в сольном звучании. Нетрудно найти записи скрипки соло. Очень хорошо продемонстрирует ее краски «Венгерские танцы» И. Брамса или «Славянские танцы» А. Дворжака (есть скрипичные переложения этой музыки). Часто встречается в выпусках фирмы «Мелодия» сольные концерты известных скрипачей. В программах таких концертов всегда можно найти небольшие популярные пьесы, которые дадут прекрасный «скрипки портрет».

С голосом виолончели познакомит пьеса К. Сен-Санса «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных». В записях виолончелистов можно найти богатый выбор для демонстрации голоса виолончели.

Не редкость и солирующая флейта. Голоса деревянных духовых инструментов представлены в звучании небольших камерных ансамблей: квинтетах деревянных духовых, секстетах деревянных духовых и т.п. Звучат в таких же ансамблях и медные духовые. Но лучше всего познакомить маленького слушателя со сказкой композитора С.С. Прокофьева «Петя и Волк», где у музыкальных инструментов свои роли.

Путеводителем по оркестру музыканты называют «Вариации на тему Пёрсела» композитора Б. Бриттена. В свое время звуковой журнал «Колобок» сделал монтаж этого произведения с комментариями по ходу пьесы.

Говорить о музыке – это очень важный момент в процессе воспитания грамотного слушателя, а впоследствии и исполнителя. Ничто не активизирует музыкального слушателя как предстоящий обмен мнениями после прослушивания произведения. Нужно настроить ребенка на такой «разговор после музыки», предварив его музыкальное прослушивание несколькими вопросам.

Предположим, малыш будет слушать оркестровый фрагмент музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Для него это просто-напросто фантастическая музыкальная картинка «В пещере горного короля». После прослушивания пусть он нарисует то, что услышал, а потом расскажет: что происходит в пещере горного короля? Один в пещере король или его кто-то окружает? Почему музыка звучит сначала тихо, а потом все громче? Звуки каких инструментов он узнал? и т.д.

Противоположная по настроению картина из той же сюиты Э. Грига «Утро». И в этой песне музыка усиливает звучание. О чем это говорит? Как пользуется композитор похожими звуками, что создать картину рассвета? А как создают картину рассвета необычные музыкальные звуки?

Разговор о разнообразии тембров музыкальных инструментов выводит напрямую к музыкальному образу, который дает ребенку понятие не только изобразительного звучания, но и ассоциативного.

Педагогу предлагается инициатива в выборе музыкальных произведений для прослушивания и совместного обсуждения с ребенком, но предпочтительнее было бы привлекать для этой цели так называемую программную музыку, основанную на каком-то сюжете, зрительном впечатлении, произведении изобразительного искусства, литературном произведении. Таковы почти все произведения для детей. Правда, под детской музыкой чаще всего подразумевают музыку, доступную для исполнения детьми, и в большинстве своем это несложные инструментальные пьески для фортепиано, скрипки, баяна. Лучшие из них «Детский альбом» П.И. Чайковского («Марш деревянных солдатиков»), «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детские сцены» его же, пьесы для детей С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Л.Б. Кабалевского. Название этих пьес («Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы» в «Детском альбоме» П.И. Чайковского, «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы», «Всадник» в «Альбоме для юношества» Р. Шумана и т.д.) дают ключ к пониманию музыкального образа.«Детские игры» Ж. Бизе – небольшие оркестровые пьесы – тоже отражают детский быт, настроение игры (марш «Труба и барабан», колыбельная «Кукла», экспромт «Волчок» и т.п.). «Детская симфония» И. Гайдна – образец детской музыки для слушания. Совершенно очевидно, что партия ребенка-слушателя в Большом Музыкальном Трио (композитор, исполнитель, слушатель) значительно сложнее, чем партия исполнителя. Уже с первых шагов нужно смело включать в музыкальные беседы фрагменты «взрослой» музыки. Можно быть уверенным в том, что прелестные танцы из «Щелкунчика» (балет или сюита П.И. Чайковского), «Картинки с выставки» (М.П. Мусоргского в оркестровой аранжировке М. Равеля), многие пьесы Э. Грига и т.д. могут стать источником радости узнавания для ребенка и прекрасной темой для музыкальных бесед. Больше того, эти произведения могу стать прекрасным материалом для «дирижирования». Пусть малыш поиграет в дирижера. Разумеется, это иллюзия управления оркестром, но зато сопереживание музыке в этой игре будет вполне реальным. Пусть маленький дирижер ведет музыку за собой, а она его. Это для него не менее ценно. Педагог должен задать юному дирижеру несколько контрольных вопросов: откуда пришли слова «оркестр», «опера»? Почему скрипки сидят в первых рядах, а духовые медные сзади? Где располагаются в оркестре различные инструменты? Откуда дирижер знает, кто какую мелодию должен играть?

Когда ребенок научится ориентироваться на оркестровой площадке, можно предложить ему усложненный вариант игры в дирижера. Пусть во время дирижирования он не просто машет руками в такт музыке, но и дирижирует соответственно звучащей группой инструментов: скрипками, обращаясь налево от себя, духовыми – перед собой, виолончелями и контрабасами – направо…

Можно познакомить маленького слушателя с «Детским альбомом» П.И. Чайковского. В оригинале – это фортепианные пьески. Существуют различные оркестровые переложения этих пьес. Имея оба варианта, возможно предложить маленькому дирижеру настоящую творческую (и вполне посильную задачу). Пусть он прослушает ту или иную фортепианную пьесу из альбома, попробует «оркестровать» ее. Пусть расскажет, какому инструменту (или группе инструментов) он поручает мелодию, каким инструментам – аккомпанемент. Педагог предлагает свой вариант, а потом вместе с малышом слушает переложение оркестровое и сверяется с ним. Существуют такие же параллели с альбомом П.И. Чайковского «Времена года», но эти пьесы сложнее, хотя и они в какой-то мере доступны для такой игра; параллель «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского и их оркестровой аранжировки М. Равеля тоже частично возможна в предлагаемой игре – «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках» («Баба яга»). Необходимо поговорить с ребенком о яркости звучания оркестра, о его тембрах, а также показать разное звучание разных оркестров: народных инструментов, духового, джазового оркестра, камерного…

Итак, вовлекая ребенка в процесс восприятия музыки, преподаватель подводит его к новой ступени развития – к воспроизведению музыки.