

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 33 им. Карла Маркса с углублённым изучением математики»
Центр дополнительного образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ НА БЛОКФЛЕЙТЕ»
1, 2, 3 ступени

Авторы – составители: С. И. Кузнецов, О. А. Круглова

Ярославль, 2017 г.

Пояснительная записка

Цель музыкального воспитания в общеобразовательной школе – сформировать бережное отношение к музыкальному искусству во всех его жанрах, пробудить желание ребёнка выступить его пропагандистом, развить потребность в общении с подлинно художественно музыкальным искусством. Повседневная музыкальная жизнь – умение петь, музицировать – это зеркало музыкальной культуры народа, её насущная потребность. Поэтому школа не должна ограничиваться только воспитанием слушателя, но и подготовить учащихся к посильному музицированию в дальнейшей жизни.

Настоящая программа представляет собой курс обучения различным формам музицирования, которые наиболее целесообразно развивать в общеобразовательной школе в дополнение к программе общего музыкального воспитания школьников. Предлагается использовать блокфлейты, а также инструменты детского музыкального оркестра К. Орфа: ударные мелодические и ударные шумовые инструменты. Все инструменты просты для освоения, доступны детям. Эффективность их применения доказана мировой педагогической практикой. Именно этот набор музыкальных инструментов с успехом применяется во многих странах для общего музыкального воспитания школьников. Музицирование в камерных ансамблях блокфлейт будет способствовать формированию музыкальных и эстетических вкусов учащихся, развитию специальных, музыкально-сенсорных способностей и чувства ритма, что является необходимым условием для успешной творческой исполнительской деятельности. Коллективное инструментальное музицирование, являясь активным способом формирования музыкальных способностей, воспитывает у детей потребность в самостоятельном творческом труде, даёт возможность каждому ребёнку реализовать свой творческий потенциал.

Любые уроки музыки подготавливают учащихся к самостоятельной музыкальной деятельности, будь то слушание или исполнение. Все музыкальные дисциплины тесно взаимосвязаны между собой. Это обусловлено прежде всего самой музыкой, выступающей на всех занятиях и как объект познания и как средство воспитания; формами общения с ней (слушание, разбор, исполнение); широкими возможностями применения знаний и навыков одних предметов при освоении других. В то же время, каждая учебная музыкальная дисциплина характеризуется своеобразием тех конкретных задач, которые она решает в музыкальном образовании, каждый музыкальный предмет имеет свои особенности преподавания.

Обучение игре на музыкальном инструменте специфично. Методика преподавания в корне отличает эту дисциплину от других школьных предметов, в том числе музыкальных. Значительную роль в процессе освоения музыкального материала на инструменте играет репродуктивная деятельность: воспроизведение, подражание и даже копирование, но обязательно в собственном активном действии.

Для успешного освоения музыкального инструмента основной формой работы является практика, исполнение музыкального произведения на инструменте. В дополнение к практике – теория, объяснения, позволяющие ученику полноценно воспринять и усвоить теоретические знания, подвести к обобщению, сформировать мышление.

Коллективное музицирование является одной из форм организации инструментального обучения детей в общеобразовательной школе. Индивидуальные занятия на музыкальных

инструментах, не смотря на свою высокую эффективность, не имеют в то же время целого ряда возможностей, доступных при коллективных занятиях. Работа с детьми в камерных инструментальных составах ансамблей блокфлейт при дифференцированном подходе к каждому ученику позволяет не только добиться освоения учащимися комплекса важнейших навыков музицирования, но и оживить учебный процесс, стимулировать интерес учащихся к концертной деятельности, расширить рамки репертуара юных исполнителей, усилить мотивацию к творческому труду. Дидактически целесообразная организация формирования инструментальных навыков и умений способствует благотворному эмоциональному воздействию на духовный мир школьника. Участие в исполнении разнообразных партитур позволяет учащимся приобрести особую чувствительность музыкального восприятия, выражающуюся в способности слышать множество деталей музыкального изложения, понимать тонкие оттенки музыкальной мысли.

При разработке программы были использованы основные дидактические принципы развивающего обучения Л. В. Занкова.

Принцип усложнения уровня трудности в обучении. Предлагаются интонационные усложнения вместе с аппликатурной техникой, увеличивается tessitura исполняемых пьес, используются гармонические и ритмические усложнения в музыкальных произведениях. Самостоятельное преодоление трудностей вызывает духовный подъём, необходимый для творческого процесса, уверенность в собственных исполнительских возможностях.

Принцип осознания процесса учения, который направлен на осознание учеником протекания у него процесса познания: что он уже знал и что нового открыл в музыкальном произведении; в процессе исполнения: что получалось у ученика и что необходимо сделать для достижения другой цели.

Принцип прохождения материала более быстрым темпом. Дети выучивают наизусть пьесы, необходимые для исполнительской техники пальцев. Обучению учеников чтению нот с листа значительно расширяет учебный репертуар, увеличивает кругозор учащихся.

Принцип работы над развитием всех учащихся: каждый ребёнок реализуется в возможности проявить себя в доступном инструментальном музицировании, и подтверждает высокую гуманную направленность дидактической системы развивающего обучения.

Программа предоставляет учителю широкие возможности для выбора форм и методов работы. С этой целью каждое занятие имеет свою тему, круг содержания и задач, приводится перечень учебного материала. В программе спланировано усложнение степени трудности и обеспечивает активизацию творческих способностей преподавателя с той целью, чтобы инструментальным музицированием на блокфлейте заняло достойное место в системе современного образования.

Программа «Коллективное музицирование на блокфлейтах» представляет собой трёхступенчатый цикл обучения игре на блокфлейте детей, начиная с семилетнего возраста: I ступень – ученики 1-4 классов, II ступень – ученики 5-7 классов, III ступень-ученики 8-11 классов. На каждой ступени решается определённый круг педагогических задач. Каждая

новая ступень предполагает также более совершенное исполнительское мастерство учащихся, более сложный технический уровень исполнения, более осмысленное восприятие музыкального материала. Нотный учебный материал построен с учётом основного дидактического принципа – последовательности усвоения материала. Уровень трудности исполнительской программы определён репертуарным планом, предложенным для каждой ступени.

Первая ступень программы – начальная, развивающая - доступна для освоения любым ребёнком, независимо от его музыкальных способностей. Она рекомендуется к изучению в начальных классах образовательных школ в дополнении к программе «Музыка», для инструментальных отделений и отделений общего эстетического воспитания «Школ искусств», инструментальных студий. Особенно большую пользу от освоения этой программы получают дети, углублённо занимающиеся хоровым пением, а также дети с низким уровнем музыкальных задатков. Для многих учеников даже с хорошими музыкальными способностями проблемой является отсутствие координации между слухом и голосом. Это характеризуется слабостью мышц голосовых связок, неравнозначностью подсвязочного давления, отсутствием навыков рационального дыхания. Развитие певческого голоса как многокомпонентной музыкальной способности посредством игры на блокфлейте представляется очень перспективным методом, особенно в общеобразовательных школах, где отсутствуют индивидуальные занятия на музыкальных инструментах. Занятия на блокфлейтах сочетаются с занятиями на инструментах К. Орфа, проводимых с этой же группой. Программы обучения игре на блокфлейте и инструментах К. Орфа проводятся по скоординированным программам, взаимообогащают друг друга и способствуют развитию широкого спектра специальных и общих способностей учащихся.

Основные цели занятий на I ступени обучения:

- овладение языком инструментального искусства;
- формирование музыкальной культуры на основе развития творческого потенциала личности ребёнка;
- постижение значения инструментального искусства, его влияние на эстетические и нравственные идеалы, на формирование жизненной позиции.

Задачи обучения детей на I ступени:

- овладеть первоначальными игровыми навыками;
- уметь передавать свои впечатления о музыкальном произведении;
- осознать принцип звуковысотной и ритмической организации музыки;
- овладеть знаниями элементарной теории музыки;
- освоить учебный материал;
- уметь выразительно исполнять выученные наизусть пьесы.

Воспитательные задачи учащихся на I ступени:

- формировать и развивать исполнительские навыки, позволяющие вести активную концертно-исполнительскую деятельность;
- обучить учащихся основам элементарной теории музыки, которые обеспечивают высокий уровень музыкальной грамотности детей, позволяют самостоятельно заниматься домашним музицированием на блокфлейте;
- развивать осознание принципов звуковысотной и ритмической организации музыки (звуковысотный, ладовый и гармонический слух, чувства ритма), на основе которых развивается музыкальное воображение и фантазия;
- развивать у детей музыкальные и творческие способности, которые позволяют овладеть более широким кругом музыкальных средств и расширить возможности для самовыражения;
- формировать заинтересованность к игре на блокфлейте путём осознанного понимания музыкального языка;
- формировать самостоятельность и трудолюбие на занятиях и во время домашнего музицирования, осознавая собственную значимость в исполнительском коллективе.

Результатом обучения и воспитания являются проводимые концерты и выступления. Учащиеся видят и различают ноты, воспроизводят их на блокфлейте с правильным дыханием и аппликатурой автоматически быстро и активно. Этот приобретённый навык позволяет уверенно читать ноты с листа, быстро выучивать пьесы наизусть, использовать выученный репертуар в своей концертно-исполнительской деятельности. В конце каждой четверти проводятся открытые занятия для родителей и гостей, проходят выступления на классных праздниках. Создание и исполнительское участие в музыкальных сказках, музицирование перед младшими школьниками формируют активную жизненную позицию каждого обучающегося.

Дети знают и осмысленно применяют понятия: ноты и их написание, знаки нотной альтерации, размеры простые (двухдольный и трёхдольный) и сложный (четырёхдольный), доли сильные и слабые, такт и тактовая черта, реприза. При восприятии музыки ориентируются и ощущают отдельные построения (фраза, предложение, период) и их интонационную основу (повествовательную, вопросительную и восклицательную). Со знанием элементарной теории, ребёнок понимает музыкальный язык, который помогает ему выразительно исполнять выученные пьесы, проявлять любознательность в изучении более сложного музыкального материала.

Учащиеся научились в нотном тексте видеть и анализировать направление мелодии, ритмические рисунки с использованием ровных и пунктирных длительностей. После восприятия музыки определяют её характер, ладовую основу и музыкальное строение пьес. Эти знания помогают учащимся более ярко определять характер и настроение музыки, эмоционально передать свои впечатления от услышанного, сочинять при желании свои собственные опусы.

Активная практическая исполнительская деятельность способствует становлению и развитию музыкальных и творческих способностей. На основе полученных впечатлений и представлений о музыке у детей проявляется избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым произведениям, формируется умение сопереживать, передавать свои

впечатления через звуки инструмента. В процессе исполнения музыки дети раскрывают содержание произведения, вносят свои оригинальные замыслы и артистические трактовки, создают собственную интерпретацию, используя музыкальные и творческие способности. Дети научились проявлять в музыкальной деятельности творческое воображение, вдохновение и фантазию.

Ученики овладели умениями и навыками игры на блокфлейте, научились выразительно исполнять музыкальные произведения, проявили интерес к исполнительской деятельности, к игре на блокфлейте. Каждый ребёнок самостоятельно исполняет выученные пьесы вне школы, таким образом выражают своё отношение к близким, к окружающему миру, к различным событиям в жизни.

Необходимость заниматься самостоятельно музицированием на блокфлейте обусловлено тем, что этот музыкальный инструмент не популярен в России, в большей степени детям некому помочь в усвоении материала. Занимаясь в группе единомышленников, каждый ребёнок ощущает свою значимость при исполнении музыки, ощущает ответственность за красоту исполняемой музыки в коллективе. Все эти условия заставляют ребёнка трудиться самостоятельно.

Успешное решение задач зависит от прочной связи между внеурочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится в коллективе. Важной составной частью программы являются посещения концертов, активное участие в исполнительской деятельности, создание и организация музыкальных интерактивных программ для дошкольников и младших школьников, создание музыкальных сказок на основе программного репертуара в совместном творчестве детей и педагога.

Обучение предполагает групповой метод проведения урока. Количество детей в группе от 3-х человек. Занятие проходит 1 академический час в неделю. Педагогу предоставляется свобода в использовании нотного материала. Для детей, быстро осваивающих инструмент, количество музыкальных номеров для освоения одной темы может быть увеличено. Практика показывает, что при слишком быстром включении в игру новых звуков и нотных знаков ребёнок, не игравший ранее на каком-либо музыкальном инструменте и не знающий нотной грамоты, теряет чувство уверенности и свободы при исполнении музыкальных номеров. Это может значительно удлинить процесс адаптации к инструменту и нотному тексту. Поэтому очень важно правильно оценить силы каждого ребёнка в группе и создать для каждого условия, способствующие закреплению полученных знаний на начальном этапе освоения музыкального инструмента, возможность развивать исполнительские навыки.

Педагог также имеет право выбрать любые номера из учебного репертуара для исполнения наизусть, по нотам и для чтения с листа. Все эти виды работы с нотным текстом должны присутствовать на уроке. Особенно следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся хорошо овладели навыками чтения с листа и игры по нотам. Этот навык пригодится им особенно, так как обучение по программе второй и третьей ступени представляет собой музицирование в ансамблях и оркестре, предлагает исполнение учащимися обширного музыкального репертуара.

Репертуар, используемый для учебной цели, должен стимулировать интерес ребёнка к инструменту. Поскольку эмоциональное состояние ученика является важным фактором

успешной работы, педагогу рекомендуется включать в репертуар учащегося произведения популярной детской музыки, знакомой ученикам.

Обычно свои любимые произведения ученик знает наизусть. Педагог должен поощрять желание ребёнка играть без нот. Поэтому каждый урок может заканчиваться исполнением учащимся его любимой музыки наизусть.

Теоретическая основа программы I ступени практического музицирования.

Психологи утверждают, что все способности поддаются развитию и что методике обучения определённому виду деятельности принадлежит решающая роль в проявлении человеком способностей в данной области. В основе методики игры на любом инструменте в младшем школьном возрасте лежит принцип «последовательного погружения». Практическое применение теоретических знаний наряду со спецификой освоения конкретного музыкального инструмента, позволяет ребёнку не только получать некий объём информации, но самостоятельно добывать знания из практической работы над знаниями. Методика работы по программе «Коллективное инструментальное музицирование на блокфлейтах» так же построена на последовательном усвоении теоретических знаний с одновременным применением их в практической работе. Теоретическая грамотность, подкрепляемая активной практикой, создаёт прочные основы для развития музыкального слуха, что является залогом успешного развития музыкальных способностей. Работа по практическому освоению музыкального инструмента блокфлейты осуществляется по учебно-тематическому планированию.

Результатом обучения и воспитания служат проведённые концерты и выступления на них. На начальном этапе обучения необходимо остановиться на проблеме правильного звукоизвлечения. Звук и его красота полностью зависят от вдоха и выдоха. Применение специальных упражнений в игровой форме значительно ускоряет процесс взятия звука. Кроме того, необходимо добиваться умения слышать себя и других исполнителей в негромком, мягком исполнении, уметь исправлять свои и чужие ошибки. В первый год обучения дети знакомятся с нотной грамотой, учатся чтению ноты с листа. В этом возрасте ученики способны концентрировать внимание на короткое время, поэтому занятия проходят с беседами, коротким анализом произведений в игровой форме. Пьесы могут сопровождаться шумовыми музыкальными инструментами по выбору детей.

Вторая ступень программы – основана на более глубоком уровне овладения детьми навыками инструментального музицирования. Работа с детьми на этой ступени заключается не только в совершенствовании полученных ими исполнительских навыков. При появлении интереса и уровня исполнительского мастерства, а также потребности самого обучающегося в музыкальном исполнительстве, происходит естественная корректировка в обучении. Возникает необходимость дифференцировать и варьировать учебный процесс для создания максимально комфортных условий развития каждого конкретного ученика в группе. Занятия также проводятся в малокомплектных группах. На этой ступени обучения каждый школьник по своему желанию может выбрать для обучения другой инструмент из семейства блокфлейт (альт или тенор). Таким образом учащиеся совершенствуют свой исполнительский уровень на блокфлейте сопрано, осваивают альтовую или теноровую блокфлейту, а также чередуют игру на обеих флейтах, музицируя в ансамбле.

Обучаясь по программе второй ступени, учащиеся овладевают разнообразными артикуляционными приёмами, добиваясь естественного, рефлекторного звукоизвлечения. На этом этапе обучения появляется техническая свобода исполнения, что позволяет больше внимания уделять работе над фразировкой. Один из важных и сложных разделов музыкального воспитания – воспитание полифонического слуха, т.е. способности расчленять, дифференцированно воспринимать и воспроизводить в музыкальном действии несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий.

Слуховое развитие учащихся при соприкосновении с полифонией достигает высокой интенсивности, поэтому невозможно себе представить музыкальную деятельность без развития этой, одной из высших форм функционирования музыкального слуха. Музицирование в ансамбле блокфлейт естественным образом, эффективно развивает полифонический слух учащихся. Этому способствует репертуар, включающий в себя много старинной музыки, которая в основном полифонична.

На второй ступени начинается также развитие гармонического слуха, так как при двухголосном и трёхголосном музицировании ребёнок уже не просто воспринимает звуковысотность мелодии, её развитие, но и слышит звуковую вертикаль.

Динамические возможности блокфлейт весьма скромны. Поэтому такой популярный в 16-19 веках музыкальный инструмент затмили инструменты динамически более богатые, например, поперечная флейта. Тем не менее акустическая палитра квартета блокфлейт (сопрано, альт, тенор, бас) очень красочна и позволяет учащимся почувствовать тембровую расцветку музыкальной ткани, обогащает их эстетическое воспитание музыкальной мысли.

Обучение на второй ступени происходит в три этапа.

Первый этап – технически и ритмически более сложный унисон с широким использованием верхнего регистра (второй октавы), простейшее двухголосие (каноны, исполнение мелодий в терцию), а затем исполнение мелодически развитых, контрастных по отношению друг к другу голосов, образующих в комплексе то согласное, то противоречивое движение, подголосочная полифония. На этом этапе для обучения используются сопрановые блокфлейты.

Второй этап – освоение альтовой блокфлейты. Принцип обучения тот же, что и на блокфлейте сопрано. Следует помнить, однако, что освоение альтовой блокфлейты требует приспособления к новому строю на квинту ниже. Поэтому в течение приблизительно двух месяцев рекомендуется играть только на блокфлейте альт, чтобы адаптация к инструменту происходила легче.

Переход к альтовому двухголосию осуществляется по мере освоения нового строя. Однако, не рекомендуется слишком растягивать период альтового унисона. Обучение альтовой флейте должно в большей степени строиться уже на двухголосии альтовом. На этом этапе должна также проводиться слуховая подготовка к ансамблю обеих блокфлейт.

Третий этап – использование учащимся обеих блокфлейт (чередование) для игры в ансамбле двухголосия и трёхголосия. На этом этапе учащиеся знакомятся со старинной музыкой, написанной специально для блокфлейт, а также с обработками классической и современной музыки. Очень важным моментом в обучении считается накопление в репертуаре как можно

большого количества музыкального материала. Это не только расширяет музыкальный кругозор учащихся, но и способствует интенсивности обучения, что является очень важным фактором сохранения интереса к музицированию. Обучение на второй ступени осуществляется в малокомплектных группах.

Третья ступень программы – предназначена для занятий с учащимися, проявляющими интерес к предмету и имеющими музыкальные способности к инструментальному музицированию. Обучение на третьей ступени-начало перехода от ученической деятельности к профессиональной. Учащиеся не только совершенствуют технический и музыкальный уровень игры, но и развивают свои волевые качества, необходимые для успешной исполнительской деятельности музыканта. Программа третьей ступени предполагает групповые занятия на инструментах.

Наиболее целеустремлённые учащиеся, как правило, предпочитают классным занятиям активную концертную работу в составе ансамбля. В ансамбль подбираются учащиеся, равные по своей музыкальной подготовке и владению инструментом. Залог успешной работы – благоприятный морально-психологический климат в коллективе, готовность участников ансамбля преодолевать трудности для достижения общей цели. В состав ансамбля могут входить все инструменты оркестра К.Орфа и квартет блокфлейт (сопрано, альт, тенор, бас). Идёт интенсивное развитие тембрового, гармонического и полифонического слуха, значительно обогащаются звуковые представления учащихся, расширяются исполнительские возможности в связи с появлением блокфлейт разного тембра и диапазона.

В учебной практике зарубежных стран на басовой блокфлейте играет, как правило, педагог. Теноровая блокфлейта является самой большой, на которой музицирует ребёнок. Блокфлейта тенор имеет такой же строй, как и блокфлейта сопрано, однако доступна учащимся, имеющим хорошую растяжку и достаточно длинные пальцы. Такое анатомическое строение руки бывает обычно у детей в возрасте 12-13 лет. Поэтому играть на теноровой блокфлейте могут не все дети, обучающиеся по программе третьей ступени, а только имеющие для этого соответствующий аппарат. Если в ансамбле детей не окажется такого ребёнка, то партию тенора исполняет педагог.

Таким образом, обучение по программе третьей ступени может осуществляться в трёх вариантах:

- а) состав детского ансамбля разновозрастный для самостоятельного, без помощи педагога, исполнения трио (сопрано, альт, тенор);
- б) партия теноровой блокфлейты исполняется педагогом;
- в) музицирование в квартете, где педагог исполняет партию басовой блокфлейты.

По программе третьей ступени могут обучаться дети среднего и старшего возраста, хорошо усвоившие материал первой и второй ступеней, являющийся основным. На этой ступени идёт не только оттачивание профессионального исполнительского мастерства юных исполнителей, но и осознание музыкального искусства, как неотъемлемой части духовной жизни каждого высокообразованного человека. Занятия нередко проводятся в форме бесед, диспутов, обсуждений. Неотъемлемой частью учебного процесса является подготовка концертных программ и проектов. Учащиеся погружаются в тайны творчества композиторов, чью музыку исполняют, получают основы знаний по анализу и интерпретации музыкального искусства, постигают азы анализа, интонационной природы и художественного замысла музыкальных произведений. Основная задача этой ступени обучения - осмысления учащимися роли музыкального искусства в духовной жизни человека и совершенствование исполнительского мастерства.

Музыкальный материал для обучения на третьей ступени включает в себя произведения крупной формы (сонаты, концерты, трио, терцеты), а также обработки классической и современной музыки. Музыкальный материал для исполнения подбирается учителем с учётом исполнительских возможностей конкретных групп.