ПЕНТАТОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

(Хочется познакомить всех с удивительно полезной статьей Киевского музыкального терапевта С.Протасовой)

Музыка и маленький ребенок. Вопросы родителей.

На лекциях и консультациях по музыке родители часто задают одни и те же вопросы: когда начинать заниматься музыкой? что можно делать дома? а если мама не музыкант? какую музыку лучше слушать с ребенком? как вообще привить ребенку любовь к музыке?
Думаю, многое по силам родителям любых профессий, если они понимают, как действует музыка на развитие человека.
В современном мире бытует мнение, что эксклюзивное право музицировать принадлежит исключительно профессиональным музыкантам, а представителям иных профессий позволяется лишь пассивно потреблять готовый продукт либо ограничиться ролью «подпевки» «звездам» на концертах или кулуарным музицированием за закрытыми дверьми и у костра. Но ведь музыка принадлежит всем; это сфера свободы и творчества. И чем больше звучит в мире настоящей, искренней музыки, тем больше выигрывают все, особенно дети.

Мы с мужем далеки от музыки. Можем ли мы что-то делать дома, чтобы ребенок музыкально развивался?

Конечно! Во-первых, предоставьте ему поле для деятельности — купите несколько простых музыкальных инструментов (предварительно посоветовавшись с музыкантом по качеству инструмента и способам игры), чтоб малыш мог сочинять музыку для своих сказок и игрушек. Во-вторых, станьте исследователями — начните вместе с ребенком прислушиваться ко всему, что звучит: как по-разному звенят чашки с чаем за завтраком, какие разнообразные трели выводят птицы на улице и коты во дворе, какие удивительные голоса у стола, стены, двери (при постукивании); а если к ним прислонить камертон? а если тихонько звякнуть ложкой по чугунной крышке от сковороды? а если наливать воду в ванну тоненькой струйкой — как она запоет? какие шорохи живут в лесу, как разговаривают деревья, шишки, камешки?.. Такие игры незаметно развивают слуховую чуткость, и не только к звукам физического мира, но и к звукам души другого человека; т.е. наряду с музыкальными развиваются и социальные качества ребенка.

Ну а в-третьих, попробуйте подхватывать все музыкальные начинания ребенка — выучивайте песенки, которые он приносит из садика, осваивайте вместе музыкальные инструменты; если малыш напевает абракадабры, импровизируйте вместе с ним, получите и сами массу удовольствия!

Какие песни подходят маленькому ребенку?

Вначале, видимо, необходимо вспомнить, что многие древнейшие фольклорные мелодии различных народов мира строятся на пентатонических звукорядах, т.е. звукорядах без полутонов (нам это звучание знакомо по китайской музыке). А так как развитие человека повторяет развитие человечества по историческим эпохам (как эмбрион повторяет развитие животного мира), то ребенок в возрасте от 3 до 7-8 лет находится еще на уровне сознания древнего человечества, когда мыслили образами, находились в грезящем состоянии сознания, что в музыке соответствует пентатоническому строю, так называемому «настроению квинты». В «настроении квинты» нет тоники, нет жесткой системы тяготений (как в диатонике), все тоны почти равноправны. Вжиться в это настроение можно, поимпровизировав некоторое время на пентатоническом инструменте (флейте, ксилофоне, металлофоне). Такое состояние парения, свободы, благозвучия помогает ребенку в этом возрасте чувствовать себя «в своей тарелке». Поэтому детям до 7-8 лет рекомендуются мелодии и инструменты в пентатоническом строе, в «настроении квинты», которые составляют основу музыкального материала в вальдорфских детских садах. Кроме пентатонического строя духу «настроения квинты» соответствуют также плавные ритмы (без пунктиров и синкоп), свободная смена музыкальных размеров и темпов, избегание четкой квадратной структуры мелодий — все это соответствует парящему, грезящему состоянию маленького ребенка.

Второй необходимый компонент музыкального материала для детей — местный фольклор. Ребенок не случайно рождается в том или ином народе, на той или иной земле, и ему для развития важно быть пропитанным той музыкой, среди которой жили его предки на протяжении столетий. Здесь подойдут музыкальные потешки, припевки, местный детский фольклор.

И третьим компонентом могут быть песни, которые вы сочиняете сами, при случае или по вдохновению (при условии, что вы уже владеете немного искусством сочинения, и это у вас получается красиво). Здесь будет важным не столько идеальное соответствие требованиям к детской музыке, сколько ваше живое творчество и спонтанность. Дети всегда ценят такие импровизационные мамины и папины песни.

Как можно дома заниматься музыкой с ребенком — устраивать музыкальные уроки? А ему не будет скучно? Дети же хотят играть.

Конечно, хотят! Поэтому будем играть, а уроки оставим на школьный возраст.

Если у вас дома есть несколько музыкальных инструментов (барабанчик, флейта, гитара или лира, колокольчик) и природные материалы (камешки, шишки, каштаны, сухие плоды с семенами и пр.) — уже можно создать прекрасную сказочную историю. Берем инструменты и изображаем на них то, что рассказывается сказке: таинственное начало — со звуком колокольчика, шум леса — посвисты флейты или перестук деревяшек, драматическая кульминация — бой барабана и т.п. Уверена, вашей фантазии хватит, чтобы подобрать подходящие звуки. И вот уже сказка превратилась в живую историю с живыми голосами.

Или, устраивая день рождения куклы, сядем все вместе за кукольный столик и будем вместе с малышом распевать любимые песенки «именинницы».

Или, принимая в гостях бабушку и дедушку, после чаепития дадим каждому по простому инструменту (маракасы, палочки, барабанчик, колокольчик) и в кругу будем петь веселые детские песенки, подыгрывая себе в такт на припевах. Ребенок при этом, если хочет, может быть главным дирижером, раздавая инструменты и дирижируя палочкой. Вот уже и первые репетиции домашнего оркестра.

А если к вашему чаду на день рождения пришло много друзей, очень хорошо можно угомонить их в кругу музыкальными играми и тем же оркестром под конец. Дети обычно остаются очень довольны и часто просят о «репетиции» еще и еще.

По выходным, отправляясь на природу, можно превратиться в звуковых следопытов: кто сколько разных голосов птиц различит; кто обнаружит самые необычные звуки в лесу (например, скрип старого дерева) или кто заметит самые еле различимые звуки (писк комара, шум ветра в верхушках сосен и т.п.).

Вообще же хорошо вплести музыку в весь дневной ритм ребенка. Утром можно будить детей под мелодичный перезвон колокольчика и бодрую песенку. Вообще, все просьбы к малышу лучше пропевать — замечено, что отклик бывает более быстрым и позитивным. К повторяющимся ритуалам дня хорошо придумать маленькие попевки-лейтмотивы, заслышав которые, ребенок сразу понимает без слов: пора мыть ручки, или собираемся на прогулку и т.д. (например: «Водичка-водичка, умой мое личко…» — и малыш бежит в ванную; «Надеваем свитерок, чтоб не продул нас ветерок...» — и одеваться под песенку уже не так утомительно).

На прогулке мы можем помаршировать с песней, снять усталость, а в лесу от души поаукаться во весь голос. Перед едой можно спеть благодарственную песенку хлебушку, земле и солнышку. На трапезу нас может звать большой колокол, а на вечернюю сказку — другой колокольчик с более нежным тембром. Перед самым засыпанием чудесно звучит мамина колыбельная или детская лира, металлофон, гитара… Так незаметно весь день ребенка оказывается пропитан музыкой.

Дочка очень любит показывать дома сказки с игрушками. Можно ли добавить музыку к этим спектаклям и как?

Все мы знаем, что фильм без звука производит совсем другое впечатление, чем озвученный. Отключите звук на страшных кадрах — и вот они уже вовсе не страшат. Звук несет в себе большую эмоциональную нагрузку. Поэтому озвучивая сказку, мы душевно оживляем ее. И ребенок вместе с вами может стать творцом этого живого сказочного мира.

Попробуем подобрать характерные тембры к некоторым образам сказки:

• все волшебное, таинственное хорошо передается звуками металлических инструментов, которые имеют длинное послезвучие, звуковой шлейф — это колокольчики (в т.ч. китайские — подвесные стержни, трубочки), гонги, тарелки, цимбалки (индийские круглые пластинки), металлофон с качественным звучанием, а также детская лира, кантеле, калимба;

• образ прекрасной девушки, феи, принцессы соответствует чистому поющему голосу флейты, лиры, калимбы, металлофона; а мужественный характер принца можно передать ритмичными ударами барабана, призывным звуком дудочки, перестуком палочек (топот лошадиных копыт) и т.п.;

• образы ландшафтов легко создать, имитируя звуки природы: лес — шорохом плодовых косточек, каштанов, треском шишек, шелестом и перестуком деревянных палочек; звуки воды (ручейка, моря) хорошо передают пентатонические лира и металлофон, на которых играют, нежно проводя вверх-вниз по всем струнам/пластинам или «падая» отдельными капельками; горы — мерный перестук камешков, свист ветра-флейты на вершинах и т.п.;

• голоса птиц и животных передаются сообразно их характерам: звонкие трели пташек — на «петушках», окаринах, сопилках; рычание и ворчание диких зверей — поскребыванием по коже барабана, звуковыми повторами на самых низких тонах ваших инструментов; пляшущие гномики, зайчики и подобные персонажи-малыши — подпрыгивающими мелодиями на ксилофоне, быстрыми ритмами на палочках, переливами звоночков и т.д.;

• моменты кульминации в сказке обычно передаются барабанной дробью, ускоряющимися повторами звука на одном инструменте, возможно, «музыкальным грохотом» в кульминационной точке; а таинственными звуками и струнных инструментов хорошо начинать и заканчивать сказку, создавая волшебную арку вокруг истории.

Это лишь несколько набросков звуковых соответствий; дальше каждый может фантазировать сам, побуждая и самого ребенка к поиску характерных звуковых жестов.

Что можно купить домой из музыкальных инструментов? Как на них играть, если я не музыкант?

Традиционно музыкальные инструменты разделяют натри группы: духовые, струнные и ударные. Каждая из групп особым образом связана с душевными силами человека: духовые — с силами мышления, струнные (щипковые, смычковые) — с чувствами, а ударные больше всего затрагивают волевой регион. Поэтому для гармоничного развития ребенка желательно иметь инструменты из каждой указанной группы.

Можно обозначить минимальный набор музыкальных инструментов (по 1-2 из каждой группы), который в идеале должен быть у каждого малыша.

Ударные:

• с фиксированными тонами — пентатонические металлофон (металлический) и ксилофон (деревянный), калимба, поющая чаша, колокольчики;

• шумовые — деревянные палочки, маракасы, кастаньеты, трещотка, барабан (лучше джембе, без палочек), бубен, треугольник, а также камешки, ракушки, шишки, каштаны, плоды с семенами...

Струнные щипковые — пентатоническая лира, кантеле.

Духовые — «петушки», окарины, пентатоническая флейта, губная гармошка (для более старших детей).

При покупке инструментов лучше посоветоваться с музыкантом. Нет смысла покупать ширпотребовские изделия — сувенирная сопилка сиплым и фальшивым звуком скорее расстроит слух ребенка, чем разовьет его.

Следующий вопрос — приемы игры на инструментах. Сложность может представлять только обучение на флейте и лире — здесь уж нужно обучаться или по инструкции к инструменту, или взяв пару уроков игры у музыканта. На всех остальных инструментах вы можете играть как вам хочется, импровизируя и сочиняя вместе с ребенком все новые способы звукоизвлечения. На одних только палочках можно сыграть десятком способов — поглаживая, постукивая, подбрасывая, с торцов и т.д. Для примера: на маракасах — одной/двумя ручками, по ладошке / по бедрам, вместе/поочередно, выталкивая, вправо-влево...; на ксилофоне - одной/двумя палочками, перекрещивая руки, поглаживая пластины, «подпрыгивая» и т.д.; на камешках — закрывая/открывая ладошку с лежащим камнем (тогда он начинает «петь»), шурша, черкая и т.д. Кстати, игре на экзотических ударных инструментах можно во многом поучиться у уличных музыкантов. Чем больше приемов, тем больше звуковых нюансов; а в результате развивается не только слух, но и мелкая моторика, что затем хорошо влияет на развитие речи и мышления ребенка.(

Мои дети разбрасывают музыкальные инструменты и быстро их ломают. Как изменить ситуацию? И еще: нужно ли как-то специально ухаживать за инструментами?

Важно, чтобы при первом вручении инструмента ребенку вы передали установку:
музыкальные инструменты — не игрушки, они хранятся высоко на полочке, достаются только для игры и затем бережно водворяются на место. Немыслима ситуация, когда колокольчики или ксилофон валяются под ногами. К инструментам относятся с пиететом; это уважение затем отражается и на качестве игры самого малыша.

Что касается хранения инструментов: держать подальше от батарей и прямых солнечных лучей; лиры, флейты, калимбы – лучше в чехлах; для палочек, чаш и тому подобного можно сшить/связать красивые мешочки. Время от времени флейты нужно прочищать специальной палочкой с фетром, лиры и другие деревянные инструменты протирать от пыли, а металлические можно раз в год натирать тонким слоем растопленного воска и полировать суконкой – звук тогда становится особенно прозрачным.

Продолжение следует…

Светлана Протасова
- музыкальный терапевт
Киев