**Музицирование на блокфлейте детей с ОВЗ**

**на примере клуба «Журавушка»**

Автор статьи 4 года занимался блокфлейтой, будучи учителем вальдорфской школы, и 17 лет в качестве педагога клуба для детей с ОВЗ «Журавушка» Дворца детского (юношеского) творчества им. Крупской г. Новокузнецка. Накоплен большой разносторонний опыт.

Блокфлейта – уникальный духовой инструмент. Она лёгкая, небольшая, свободно держится даже одной рукой. Звук из неё не надо выдавливать с усилием, как из инструментов духового оркестра. Просто взял в рот, легонько дунул – и всё. Звук – продолжение вашего дыхания, свободный выдох души. Когда люди впервые слышат народные песни, исполненные на блокфлейте, они часто говорят: «Надо же, поёт, как человек». Дети в изумлении замирают. Кажется, что слышишь не инструмент, а живой, но только волшебный человеческий голос. Для того чтобы извлечь хотя бы пару приличных звуков из поперечной оркестровой флейты, надо уже быть достаточно умелым музыкантом. Для того чтобы начать музицировать на блокфлейте, можно быть просто человеком, в том числе - человеком с ОВЗ.

В нашем клубе с блокфлейтой на сцену выходят до 20 человек одновременно с самыми разными проблемами в здоровье и в развитии. Могут выйти малыши с колыбельной на трёх звуках, могут подростки с «Шуткой» Баха или «Пассакалией» Генделя. Ни один спектакль клуба не обходится без флейтистов, которые играют не как оркестр, сопровождающий своей музыкой действие, а как действующие лица спектакля, для которых играть на флейте так же естественно, как говорить. Чаще всего флейта звучит не одна, а в сочетании с голосом, фортепиано, скрипкой, балалайкой, Орф-инструментами. Кроме того, у детей, прозанимавшихся 3-4 года, как правило, есть уже не только флейта сопрано, но и альт, у старших даже тенор. Все они звучат в наших ансамблях.

Если для старших ребят музицирование в ансабмле – это музыкальное общение внутри сложного 3-4-ёхголосного произведения, то для малышей оно может начаться тогда, когда они только-только пытаются закрыть несколько дырочек 2-3-мя пальцами левой руки. Уже тогда один может прокудахтать на флейте курицей, а другой ответить петухом. Один что-то попросить, а другой в ответ дать или не дать. Один приказать, а другой вспылить или подчиниться. Можно устроить перекличку сорок, лягушачий концерт, птичий базар, передать журчание ручья и крики улетающих журавлей. Много чего можно сделать, разбудив воображение детей, даже тогда, когда играть-то они ещё толком не умеют.

Спрашивается, зачем это всё нужно детям с ОВЗ? Приведу несколько примеров.

Вот ко мне в кабинет врывается гипервозбудимый мальчик. Он либо спит на ходу с открытыми глазами, либо кричит на грани нервного срыва. Слова из него выскакивают, сшибаясь, сталкиваясь, давя друг друга. Понять можно только одно: флейта ему понравилась, уже готов выступать. Проходит два года занятий. На концерт его можно выпустить только с двумя-тремя простенькими песенками. Но речь его становится вполне разборчивой. Ведь для того чтобы сыграть песенку, её нужно внутри себя как минимум ритмично проговорить. Этот навык из игры на флейте переходит в разговорную речь, мальчик всерьёз увлекается чтением, учительница в школе не нарадуется. Мало того, он становится гораздо спокойнее. Ведь прежде чем взять флейту, он у меня вдоволь настучался на ложках, барабанах, ксилофонах – выпустил пар. Вот начал играть: дует изо всех сил – флейта визжит. Не нравится, поневоле приходится дыхание сдерживать.

Другой пример. Девочка-аутист. Пять лет занималась в клубе с другими педагогами рукоделием, ИЗО, у психолога. Наконец, в хороводе на клубном празднике осмелилась подать руку мне. Начали заниматься. Звук флейты еле слышен, шелест, а не звук. Проходит полгода – и он срывается в крик. Затем выравнивается. Он правда не такой глубокий и насыщенный как у обычных способных детей, но музыкальный, красивый. Сама она, имея хороший слух, не может (боится) петь. А через флейту выходит в мир. Причём играет не только одна, но и в большом ансамбле, участвуя во всех концертах (в том числе выездных) и даже в спектаклях.

Ещё пример. Умная девочка из интеллигентной семьи. Диагнозы: порок сердца, астма. Заниматься начали в 6 лет. К десяти годам диагноз «астма» снят. Прозанималась 7 лет. В школе всегда была во вторую смену. Из-за этого в клубе почти не имела возможности участвовать в ансамблях и спектаклях. В игре на флейте доросла до высокой классики и из клуба ушла. При этом увлеклась литературой, побеждала в городских олимпиадах. Наши занятия этому немало способствовали. Ведь играя «Вечерний звон», мы всерьёз говорили о том, кто такие декабристы. А исполняя «Романс» Свиридова, как драгоценность вложили в душевный тайник пушкинскую «Метель». Сейчас оканчивает институт иностранных языков, готовится стать переводчиком художественной литературы.

Ещё пример. Мягкий, нерешительный, похожий на большого доброго кролика, презираемый в классе мальчик с ДЦП. В клуб пришёл в 9 лет. Речь медленная, вязкая, осторожно-пугливая, непослушные мягкие пальцы. Три года занятий элементарным музицированием в группе и индивидуально на флейте. В музыке самое большое достижение – гимн России, разученный с горем пополам. Но пальцы к 12 годам становятся сильными и уверенными, речь ясной и решительной, просыпается чувство юмора, которое делает его любимцем группы. Он – лидер, опора педагога на занятиях театром. Богатство и выразительность интонаций из игры на флейте переходят из игры на флейте в актёрскую игру и художественную речь. В 15 лет вступает на равных в старшую группу театральной студии Дворца творчества.

Оставим примеры и подведём итог. Итак, блокфлейта для детей с ОВЗ – зачем это нужно?

- Стимуляция мелкой моторики, а через это деятельности мозга. (Если хочешь сыграть произведение хотя бы с одним диезом или бемолем, приходится применять довольно сложные комбинации пальцев.) Играя на блокфлейте, дети учатся держать сознание в пальцах, контролировать каждое их движение, причём не глядя на пальцы. При достижении некоторой степени мастерства этот процесс становится рефлекторным: в душе звучит мелодия – пальцы сами для неё находят место на флейте.

- Регулировка дыхания, а через это психических функций. Дуешь сильно – флейта визжит. Дуешь слабо – невнятно трепещет.

- Ритмизация и увеличение глубины дыхания. Укрепляет нервную систему, даёт опору, уверенность в себе. Постепенно подводит к выработке обьёмного, сильного певческого голоса.

- Развитие речи. Её ритмизация, структуризация, насыщение музыкальными интонациями, образами.

- Развитие музыкального и социального слуха. Звуковысотность блокфлейты не абсолютна. С её помощью ясно можно услышать разницу между ми бемолем и ре диезом. (На фортепиано это одна клавиша.) Дуешь сильнее – тон выше, слабее – ниже. Чтобы играть в унисон в ансамбле, надо учиться слышать не только себя, но и партнёров, соединять звук своей флейты с их дыханием. Играя разные партии, слушаешь ещё внимательней. Ты уже не сам по себе, ты – часть ансамбля, создающего гармонию, красоту.

- Развитие воображения. Правда для этого надо с самого начала и до конца заниматься именно музицированием, музыкальным общением, игрой музыкальными образами, а не просто разучиванием и исполнением произведений.

- Способ выйти из внутренней самоизоляции. (Особенно для аутистов.) Напрямую сказать, спеть – боюсь. А через флейту – могу. Это ведь как бы не я говорю, это она.

- Наконец, вхождение в настоящую культуру. Впитав в себя богатство интонаций и глубину звука блокфлейты (её предшественники есть в самых древних культурах мира), вряд ли захочешь слушать блатняк и попсу.

Второй вопрос – как организовать обучение? Когда, с чего начать, в каких условиях?

Работая учителем в вальдорфской школе, на музыкальные занятия я делил класс на 2 группы по 12 человек. Занимались 2 раза в неделю. Играли все вместе либо группами по 3-4 человека, глядя на пальцы педагога. На переменах и после уроков самые музыкальные дети пробовали играть сами и постоянно меня донимали: а как здесь, а я правильно играю? Овладение навыками игры шло медленно. А главное – не получалось ансамбля. Музыкальный слух у большинства детей был не развит, не все успевали уследить за пальцами педагога. После этих уроков я очень уставал.

В «Журавушке» поначалу сложилась обратная ситуация: у меня было всего 4 ученика на индивидуальных занятиях. Их невозможно было свести в ансамбль. С каждым годом детей становилось всё больше. Сейчас их столько, что я уже физически не могу заниматься с ними индивидуально. Но при этом сложилась действенная система обучения, включающая в себя 3 этапа.

- Малышей 4-6 лет, пришедших в клуб, на флейту сразу не возьмут. Сначала они будут заниматься в группе (8-12 человек) элементарным музицированием по системе Карла Орфа в моей обработке. Учиться общаться, играть по правилам. А в игре – ритмично двигаться, говорить, петь, музицировать при помощи шумовых инструментов. Флейту они при этом слышат на каждом занятии: её звуки – сигнал для входа в класс, она сопровождает многие музыкальные игры, на ней звучат музыкальные загадки. Три флейты разной величины: сопрано, альт, тенор – очень удобны для показа трёх музыкальных регистров. Кроме того есть клубные праздники, где младшие видят и слышат игру на флейте старших. Как правило, к концу второго года занятий элементарным музицированием многие дети рвутся играть на флейте сами.

- На третьем году занятий (детям по 7-8 лет) желающие начинают заниматься флейтой в малых группах по 2-3 человека 2 раза в неделю. Игру каждого из трёх педагог может услышать и проконтролировать, а музыкальные игры с флейтой гораздо интереснее втроём-вчетвером, чем вдвоём. Уже на простейших произведениях детей можно приучать к двух-трёхголсию, учиться играть под аккомпанемент ксилофона, металлофона, которые осваиваются тут же. Разученное в малой группе выносится на занятия элементарным музицированием в большой группе. Флейтисты становятся участниками большого Орф-ансамбля. Так продолжается ещё 3 года. На этом этапе дети играют в основном с пальцев педагога и на слух. Нотная грамота осваивается постепенно. Ноты – возможность вспомнить дома разученное в классе.

- На четвётром году обучения из флейтистов формируется ансамбль. Чем больше, тем лучше. Они уже хорошо видят и слышат педагога, многое умеют, разбираются в нотах. Ансамбль готовит по 10-12 концертных номеров в год и участвует в спектаклях клуба. Собирается раз в неделю на сдвоенное занятие, где происходит знакомство с новым материалом и его освоение. Один раз в неделю остаются занятия в малых группах для разучивания, освоения теории и сочинения музыки. Домашние задания становятся очень серьёзными. Дома не поработал – из ансамбля выпал, обидно. Ансамбль старших флейтистов становится ядром клуба. Тем более что почти все они занимаются также художественной речью и театром.

Мы выяснили, зачем детям с ОВЗ заниматься флейтой. Выяснили, как это лучше сделать. Остаётся ещё один очень важный вопрос: что играть?

Наилучшим музыкальным материалом для малышей является русский фольклор. Он очень богат и разнообразен. От колыбельной на 2-3 звуках до лихой плясовой с коленцами. Многие песенки укладываются в звукоряд из пяти звуков, что очень удобно для начинающих блокфлейтистов: как раз пять звуков можно взять одной рукой. К ним легко подобрать аккомпанемент на ксилофоне, металлофоне, второй голос на флейте. С ними можно играть: переворачивать, изменять лад, жанр, мелодию, ритм. На фольклорные тексты легко сочинять свои мелодии: они у нас живут в генетической памяти. Разученные песенки тут же используются в инсценировании сказок, в праздниках года. Наконец, у многих детей 7-8 лет появляются младшие братья и сёстры. Разучивание колыбельных, потешек, пестушек обретает великий смысл. Ребёнок учится быть старшим.

На 2-3-ем году обучения фольклор становится серьёзным: раздумчивые, лирические, казачьи песни, колядки (причём непременно на украинском языке). В работу включается фольклор других стран: сначала Запада, потом Востока. Заглядываем в другие культуры. Берутся фрагменты из классических произведений, из детских опер, и конечно, любимые детские песни.

В 10-11 лет (наиболее гармоничный у детей возраст) начинается освоение музыки эпохи Возрождения. Тогда блокфлейта вместе с барабанами и другими ударными звучала везде: и на рыцарских турнирах и в народных гуляниях. А идеалом звучания была абсолютная гармония – никаких диссонансов. Погружаемся в историю. Осваиваем 3-4-ёхголосные произведения. Одновременно можно играть католическую церковную музыку. Флейты имитируют голос органа. Тексты звучат на латинском языке. Душа ощущает прикосновение к тайне. (Православную музыку, часто изумительную по красоте, играть нельзя, только петь. Но в светской обработке, например, «Утреннюю молитву» Чайковского можно вполне.) Шедевр того времени, прекрасно звучащий как соло, так и в ансамбле – английская песня «Зелёные рукава». Другой шедевр, созданный в ХХ веке русским лютнистом В.Вавиловым, пытавшимся воссоздать музыку эпохи Возрождения, - «Канцона», более известная как песня «Над небом голубым».

С этого же возраста начинается всё более серьёзное обращение к классике. В ансамблях 17-18 века до Моцарта блокфлейта занимала почётное место. У Баха в его мессах и концертах она часто солирует. Партии настолько виртуозны, что осилит их не всякий взрослый музыкант. Но танцы: менуэты, полонезы, гавоты, а также арии, серенады – доступны уже и детям. К тому же им самое место в инсценировках европейских сказок. Так например, в нашем спектакле «Кот в сапогах» «Тамбурин» Ф.Госсека звучал лейтмотивом спектакля при движении королевской кареты.

Отдельная, любимая детьми тема, - военные марши. Погружение в русскую историю: «Марш Преображенского полка», «Прощание славянки», «День победы»… Рядом старинные вальсы: «Осенний сон», «Дунайские волны», «В лесу прифронтовом»… В нашем исполнении они звучат по-другому, чем в исполнении духового оркестра.

А ещё детям 10-11 лет я предлагаю начать освоение блокфлейты альт. Голос альта ниже, глубже, обьёмнее, чем у сопрано, ближе по звучанию к голосу взрослого человека. Под него удобнее петь. Дети чаще всего увлекаются этой флейтой, но не все доходят до высокого уровня исполнения на ней. Начиная играть на альте, приходится перестраивать сознание: те же положения пальцев дают другие звуки. Нужно учиться мыслить в другой системе координат. К тому же воздуха требуется гораздо больше. Столько усилий опять прикладывать! А сопранка уже такая близкая, родная. На ней всё получается. Те дети, которые берут этот барьер, начинают по-другому ощущать себя в жизни. Они уже не совсем дети, а почти взрослые: хозяева в своей голове и в своём дыхании.

С началом подросткового возраста, когда в организме всё кипит, а душа бунтует, очень полезно играть джаз, а также классику ХХ века (Шостакович, Прокофьев…), в которой много перца, соли, весёлой игры, насмешки. Опрокидывая сложившуюся систему поведения в социуме, подростки в то же время всерьёз ищут друга, жаждут глубокого общения. Ответом на эту потребность может стать обращение к бардовской песне. Причём лучше её петь, а играть проигрыши и подголоски.

К 14-15 годам ученики, как правило, сами начинают подбирать музыку из понравившихся фильмов, из репертуара современных групп, искать в интернете ноты. Предлагают для исполнения свой материал. Дальнейшим стимулом для занятий может стать освоение большой взрослой флейты тенор.

Большой трудностью, и в то же время творческим вызовом для педагога является то, что хорошей литературы для блокфлейты сейчас мало. То, что есть, далеко не всегда интересно и доступно тебе и твоим детям. Поэтому приходится, слушая любую музыку, прикидывать: а как это прозвучит на блокфлейте? Затем искать ноты, либо подбирать на слух, делать переложения, обработки, печатать. Если музыка используется в спектакле, то и досочинять. Дети наблюдают этот процесс. Видят, что музыка это не только готовые ноты, написанные кем-то когда-то, что музыка это жизнь, процесс, а ноты – только внешняя фиксация этой жизни. У многих пробуждается желание самим что-то придумать, подобрать, обработать, сочинить. Они с увлечением осваивают нотный редактор. Ведь это так приятно – напечатать свою фамилию над сочинением пусть даже в две строки.

Многие дети, осваивая программу блокфлейты, пробуждаются для другой творческой деятельности: начинают играть на фортепиано, пытаются всерьёз петь, играть в театре, танцевать. Кто-то, не удовлетворившись камерным звучанием нашего ансамбля, переходит в духовой оркестр Дворца творчества. А кто-то не выдерживает и сходит с дистанции. Потому что при всей увлекательности наши занятия – это большой труд. Но даже один год занятий не проходит для ребёнка даром.