Элементарное музицирование по системе Карла Орфа

Карл Орф (1895-1982) - немецкий композитор, педагог. Учился в Мюнхенской академии музыки, позднее (в 1920) у Генриха Камински. В 1924 вместе с Доротеей Гюнтер основал школу гимнастики, музыки и танца Гюнтершуле. Опыт работы в этой школе лег в основу музыкально-педагогической системы К. Орфа. Обучая детей навыкам коллективного музицирования, Орф делал упор на пение, импровизацию, движение и игру на простейших ударных инструментах (отсюда “элементарное музицирование” - состоящее из элементов). Автор разработал упражнения, песенки и пьесы, которые можно изменять, варьировать, прибавлять или придумывать вместе с детьми. Интересный материал побуждает ребенка сочинять, импровизировать, фантазировать.

Основной целью занятия является не столько развитие техники игры на орф-инструментах, сколько развитие творческого начала, которое в свою очередь важно для общего развития личности (“для ребенка, с ребенком, исходя из ребенка”). Одна из общих идей, лежащих в основе системы детского музыкального воспитания Карла Орфа: “Каждый узнаёт лишь то, что сам пробует сделать (Песталоцци)”. Так же Карл Орф считал: «Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок – музыкантом или врачом, учёным или рабочим, задача педагогов воспитывать в нём творческое начало, творческое мышление. Маленький человек инстинктивно хочет творить, и надо ему помочь». (4, с.21)

В результате его экспериментальной музыкально-педагогической работы было создано пособие по музыкальному воспитанию “Шульверк”. Приобщение к музыке, по мнению К.Орфа должно основываться на активной творческой деятельности, приносящей радость и чувство удовлетворения.

Идея К.Орфа состоит в том, что в основе обучения лежит “принцип активного музицирования” и “обучение в действии”, по мнению педагога-музыканта, детям нужна своя музыка, специально предназначенная для музицирования на первоначальном этапе, первоначальное музыкальное образование должно быть полно положительных эмоций и радостного ощущения игры. Комплексное обучение музыке на уроке предоставляет детям широкие возможности для творческого развития способностей. К.Орф считает, что самое главное-атмосфера урока: увлеченность детей, их внутренний комфорт, то, что позволяет говорить о желании детей проявить себя на уроке музыки в роли активного участника.

Прогрессивные идеи К.Орфа:

- всеобщее музыкально-творческое развитие
 - детское музыкальное творчество как метод активного музыкального развития и становления творческой личности
 - связь детского музыкального творчества с импровизаторскими традициями народного музицирования.

Центральное понятие концепции Орфа – «элементарная музыка» - требует разъяснений и уточнений. Оно трудно поддаётся однозначному определению ввиду неоднозначности термина, наличия в нём множественных смыслов, скрываемых за словом «музыка». Обращение к этому понятию вызывает необходимость соотнести его с аналогичной терминологией, принятой в отечественном музыкаведении.

Уточнение смысла, который вкладывал Орф в понятие «элементарная музыка», для нас не менее важно и с педагогической точки зрения, так как оно стало основой его музыкально-педагогической концепции. Как и в каких формах на заре человечества происходило становление и развитие музыкальности индивидуума , и могут ли эти формы найти применение в начальном музыкальном воспитании современных детей? – эти вопросы были главными для Орфа. Своё решение их он предложил в Шульверке, назвав элементарную музыку «музыкой для детей».

В этом смысле существенны слова Орфа о том, что «элементарная музыка» - это не музыка сама по себе: она связана с движением, словом, пением, её нужно самому создавать, в неё нужно включаться не как слушателю, а как участнику. Из этих слов очевидно, что речь идёт о понятии, которое может иметь отношение к исходным синкретическим культурам древности, в том числе высоким (античность, Древний Китай), современным культурам неевропейских народов, а так же к сегодняшним фольклорным традициям, в которых всё ещё продолжают сохраняться черты первоначального синкретизма.

Орф в Шульверке как бы обращается к тем временам, когда музыка существовала в единстве со словом и движением. Известно, что прообразом Шульверка послужили не только традиции античной драмы, которую Орф пытался восстановить в своём творчестве, но и музицирование неевропейских народов, отличающееся синкретизмом. Синкретизм элементарного музицирования как музыкальной деятельности имеет двойственный характер. С одной стороны, это разнообразие форм деятельности, а с другой, - функциональный синкретизм: устное импровизационное создание композиции, передача её (исполнение, интерпретация), и слушание (восприятие) также неразделимы в этом процессе. Шульверк – это попытка возвратиться к гармоническому синтезу речи и движения как важнейшим праосновам музыки, к её коренным истокам.

Слово «элементарное» в этих сочетаниях не имеет негативно-оценочного смысла, подобно «неразвитому», «недостойному внимания». Элементарное – значит основное, изначальное, состоящее из первичных коренных элементов. Элементарное содержит в себе то, что ведёт к более сложному.

Элементарные музыкальные инструменты (которые в своей первоначальной функции передавали ритмические компоненты музицирования) с самого начала работы с детьми используются вместе с певческим голосом (выразителем мелодических компонентов). Природными инструментами – руками и ногами, с помощью которых можно хлопать и топать, - обладает каждый человек. Звукокрасочная гамма хлопков, притопов, шлепков и щелчков отличается некоторым разнообразием оттенков, но всё же она весьма ограничена. Эту гамму можно дополнить и расширить различными детскими инструментами.

Карл Орф создал для музыкального воспитания детей специальный комплект инструментов, называемый обычно «Орфофский набор». Основу этого инструментария составляют ксилофоны, металлофоны и глёкеншпили - колокольчики (от немецкого Gloke - колокольчик). Но глёкеншпиль - это не колокольчик в традиционном значении. Так называют разновидность металлофона за чудесный звонкий, чистый и очень высокий звук. Его впервые в европейской музыке использовал В. Моцарт в своем известном хоре «Волшебные колокольчики» из оперы «Волшебная флейта». Все эти инструменты принято называть ударными (по способу игры). Они разделяются на мелодические (звуковысотные) - ксилофоны, металлофоны, глёкеншпили и шумовые различных видов.

Основу инструментария составляет базовый набор: сопрановые и альтовые глёкеншпили, сопрановые, альтовые и басовые металлофоны, сопрановые, альтовые и басовые ксилофоны. Съемные пластины инструментов делаются из палисандрового дерева и особых сплавов. Они крепятся на специальный штифт и располагаются над резонаторным ящиком, который обеспечивает качество высокое звучания. Существуют диатонические и хроматические разновидности инструментов. К инструментам прилагается комплект палочек с головками из различных материалов, которые позволяют извлекать разнообразные по тембру, очень красочные звуки. Прообразом Орфофских ксилофонов был африканский ксилофон “маримба”, в котором резонатором для деревянных пластин были высушенные тыквы, а также его индонезийский каменный вариант. Советчиком и консультантом Орфа в этом деле стал Курт Сакс, известный знаток неевропейской музыки разных стран и народов, в тесном контакте с которым и был придуман базовый набор инструментов. Основной комплект был впоследствии дополнен некоторыми инструментами европейского Возрождения. Особенно подошла к нему по звучанию блок-флейта. Она и стала важнейшим мелодическим инструментом в Орфофском наборе инструментов. Неплохо сочетаются с общим ансамблем гитара, виолончель, партии которых могут взять на себя взрослые. Они используются как аккомпанирующие инструменты, а не солирующие (выдержанные низкие звуки, остинато).

Разнообразие шумовых колористических инструментов, используемых на Орф-уроках, трудно даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, гуиро и маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа.

Интересной находкой Орфа были стеклянные стаканчики, наполненные по-разному водой и таким образом настроенные на звуки определенной высоты. По ним играют деревянными или металлическими палочками.

Орфофские инструменты обладают особым качеством ансамблевого звучания. Оно отличается удивительной красотой, гармоничностью и как нельзя более подходит в качестве аккомпанемента к пению детей. Звук ксилофона - негромкий, мягкий, тянущийся он не угасает так быстро, как у оркестрового. Басовый ксилофон берет на себя функцию выдержанных низких звуков, создающих фундамент и тональную определенность исполняемой музыки. Металлофоны также обладают мягким тянущимся звуком, используются как мелодический и аккомпанирующий инструмент. У глёкеншпилей высокий, чистый, быстро гаснущий звук, прекрасно сочетающийся со звучанием ксилофонов, блок-флейты. Ни один из инструментов в Орфофском ансамбле не рассматривается как солирующий, хотя каждый может им на время становиться.

Завораживающая, чарующая красота звучания Орфофских инструментов очень притягательна для детей. Это дает возможность педагогу с первого занятия привлечь их внимание к разнообразию мира звуков: ярких и тусклых, прозрачных, бархатных, хрустящих.

Высокое качество звучания и разнообразие инструментов Орфофского комплекта позволяет блестяще справиться с этой немаловажной задачей. Ведь знакомство с огромным миром звуков должно быть первой ступенькой ребенка в мир музыки.

Инструменты Орфа способствуют развитию музыкального вкуса и

тонкости тембрового слуха. Интерес детей к Орфофским инструментам просто неиссякаем. Они хотят на них играть всегда. Растормаживающий и побуждающий эффект этих инструментов в музыкальной педагогике ничем иным не заменим. Техническая легкость игры, их способность тотчас же откликаться на прикосновение чудесными звуками, располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через нее - к простейшей импровизации. Детей привлекает не только звучание и вид инструментов, но и тот факт, что они могут сами извлекать из них столь красивые звуки. Создание этого инструментария, было особой задачей Орфа. Он является ключом для подхода к элементарному музыкальному воспитанию в концепции Орфа, так как лишь с помощью этих инструментов, может быть реализовано творческое музицирование с группами всех степеней одаренности и достигнута взаимосвязь элементарной музыки и движения. Комплект орфофских инструментов в соединении со звучащими жестами позволяет играть в ансамбле любым составом детей, независимо от их

дарований, так как каждый в нем может получить задачу, соответствующую его способностям. Инструментарий Орфа позволяет музицировать всем. Это его главное педагогическое достоинство.

Итак, инструменты для детского элементарного музицирования должны обладать эстетически привлекательной звучностью и при том быть очень простыми, удобными для игры и не требовать сколько-нибудь значительной выучки. Они должны без специальных передающих механизмов непосредственно подчиняться играющему – движениям его рук и рта, соответствовать тому инструменту, который дан нам от природы – человеческому телу. Наконец, это в первую очередь должны быть инструменты, которые обязаны своим происхождением «элементарному» - хлопкам, ударам, притопам, с одной стороны, и пению – с другой, то есть ударные и духовые инструменты.

Основной состав орфовского детского оркестра (поразительно красочного!) включает в себя:

- так называемые «штабшпили» - мелодические ударные инструменты с деревянными и металлическими пластинками (различного размера ксилофоны, металлофоны, глёкеншпили, которые, кстати говоря, весьма далеки от оркестровых инструментов с теми же названиями)

- группу немелодических ударных инструментов (от детских литавр, двойного барабана и до маленьких тарелочек)

- очень простые духовые инструменты, родственные народной свирели – разного диапазона блокфлейты

- различные шумовые инструменты (маракасы, шейкеры, кабасы)

Рассмотрим детально различные детские элементарные музыкальные инструменты и способы игры на них.