Совместное творчество в процессе обучения музыкальной деятельности на основе педагогической концепции Карла Орфа

Одной из самых известных концепций музыкального воспитания детей, распространенных более чем в 40 странах мира, является концепция Карла Орфа.

Исходной мыслью Орфа было понимание того, что предпосылки воспитания через творчество создаются самой системой обучения. В извечной педагогической дилемме «чему учить и как учить?» на первый план Орфом было выведено «как». Главной задачей стало создание «ситуации творчества», которая для детей, в принципе, не может быть реализована иначе, чем через игру. Иные, чем в авторитарной системе взаимоотношения детей и педагога, поиск новых путей общения друг с другом средствами музыки и танца. То, что чувствуется и не поддается описанию словами – в этом и заключается истинный смысл, ради чего люди собираются и музицируют.

Первым инструментом человека было, как известно его собственное тело. Для современного ребенка оно является им и сейчас. Звучащие жесты – это ритмичная игра звуками своего тела, игра на его поверхностях: хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопы ногами, щелчками пальцев и др. Звучащие жесты непосредственно воплощают в себе идею телесного происхождения музыки. Их педагогическая незаменимость состоит в том, что на первоначальном этапе обучение музыке происходит непосредственно через тело ребенка. Это одно из самых эффективных средств формирования чувства метра и ритма у детей.

Главный принцип орф-педагогики – «учимся, делая и творя» - позволяет детям, исполняя и создавая музыку вместе, познать ее в реальном, живом действии, в процессе музицирования, а не теоретизирования.

Приобщение к музыке должно основываться на активной творческой деятельности, приносящей радость и чувство удовлетворения, где основное внимание уделяется творческому процессу – поэтому главным становится атмосфера урока, увлеченность детей, их внутренняя свобода, желание быть активным, услышанным, понятым, успешным. В такой атмосфере можно решать любые педагогические задачи.

На занятиях дети играют на разнообразных детских музыкальных инструментах, привлекающих своим чудесным звучанием к музыкальной деятельности, а также танцуют легкие детские танцы, превращают стихи в музыкальные пьесы, сочиняют музыку к сказкам, сами делают шумовые инструменты и играют в детском оркестре.

Метод Орфа основывается на связи слова, звука и движения. Где слово – это рифмы, пословицы, дразнилки, считалки – которые могут являться основой для метро-ритмической работы, также интонационной, (песенной), танцевальной, и в процессе воспитания личности на основе триединства музыки, движения и речи. К.Орф стремился к синтезу культур, к выявлению общего в них (все народы топают, хлопают, кружатся, выполняют шаги и т. п., у всех есть колыбельные).

В результате педагогической работы Орфом было создано уникальное пособие по музыкальному развитию «Шульверк» - это 5-ти томная антология музыки для детей.

Основным предназначением «Шульверка» является первичное приобщение всех детей независимо от их способностей к музыке, раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие природной музыкальности. Пьесы «Шульверка» рассчитаны не на особо одаренных, а на всех детей. Сам Орф в несколько томов «Шульверка» включил многонациональный фольклор наряду с загадками, считалками, сказками, а также произведения Софокла, Гете, Шекспира как лучшие образцы народной поэзии.

Орф был против раннего ограничения музыкального слуха ребенка рамками классической музыки и мажоро-минорной гармонии. Он считал это неоправданным и стремился в «Шульверке» создать условия для восприятия детьми в будущем разнонациональной музыки, как прошлого, так и настоящего. Это было главной заботой Орфа: воспитать «открытый миру» слух и вкус, не замыкать ребенка в кругу европейской музыкальной классики XVIII-XIX веков. Карл Орф был убежден, что для детей нужна своя особая музыка, специально предназначенная для музицирования на первоначальном этапе. Она должна быть доступна переживанию в детском возрасте и соответствовать психологии ребенка. Это не чистая музыка, а музыка неразрывно связанная с речью и движением: петь и одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-нибудь звенеть, чередовать речь и пение для детей также естественно, как и просто играть. Такая музыка есть у всех народов мира. Детская элементарная музыка любого народа генетически нераздельно связана с речью и движением. Ее назвал Орф элементарной музыкой и сделал основой своего «Шульверка».

Одним из принципов Орф-педагогики является принцип лёгкости, доступности, элементарности. Каждый ученик может почувствовать себя музыкантом, ему не будет трудно, а значит, он получит удовольствие и постепенно войдёт в мир музыки и полюбит её.

Музицирование с инструментами можно считать логическим продолжением музицирования со звучащими жестами. Поскольку на начальном этапе музыкальный ритм выступает как фундаментальная основа музыкальности то и первыми инструментами детей становятся шумовые во всем их богатстве и разнообразии. Такие игры помогают приобрести многообразный опыт звуковых ощущений, исследовать различные способы получения звука и приобретения навыков игры на музыкальных инструментах

Элементарное музицирование – работа с музыкальными инструментами. Такого разнообразия приёмов, способов, вариантов как у Орфа, нет больше ни у кого. Партитуры создаются на импровизационной, творческой основе. Огромный простор для развития творческой фантазии. Здесь каждый может всё. Каждый может внести свою лепту, своё творчество – отсюда ещё один важный принцип – идти от ребёнка, ловить импульсы, детские идеи, фантазии и вместе реализовывать.

Обучение детей по системе Орфа превращается в интерактивный процесс – коммуникативные игры и задания, «обратная связь» - Урок по Орфу – это творческая лаборатория, где раскрываются детские таланты, складываются необычные взаимоотношения – творческое сотрудничество.Педагог устанавливает правила – ведь без правил игра не интересна! Таким образом, без нотаций и нравоучений педагог добивается выполнения своих требований. Дети учатся вежливому общению в процессе занятия, Педагог обращает их внимание на то, что нужно всегда дослушать собеседника, не перебивать. Дети учатся договариваться, когда выполняют презентации или другие групповые творческие задания. Здесь нет неудачников. И если сравнить эмоциональный фон на этих занятиях и на обычных, то большой перевес опять же в пользу Орфа.

В основе речевого музицирования лежит идея общности выразительных средств речи и музыки, прежде всего ритма. Ритмизованная инструментами речь является чудесной музыкой. Речевые упражнения незаменимы для развития у детей чувства ритма и интонационного слуха. Ритм, заключенный в словах, фразах, ощущается детьми естественно и «извлекается» без всякого труда: прохлопывается, переносится на шумовые инструменты, становится основой различных остенато.

Фольклорный танец на музыкальных занятиях обогащает слух детей разнообразием интонаций музыки народов мира, способствует развитию культуры движений и просто доставляет детям ни с чем несравнимую радость. Импровизация в движении, применяемая на уроках с разными целями формирует способность творческого восприятия музыки. Каждый может внести свою лепту, своё творчество – отсюда ещё один важный принцип – идти от ребёнка, ловить импульсы, детские идеи, фантазии и вместе реализовывать.

Обучение детей по системе Орфа превращается в интерактивный процесс – коммуникативные игры и задания, «обратная связь» - Урок по Орфу – это творческая лаборатория, где раскрываются детские таланты, складываются необычные взаимоотношения – творческое сотрудничество.Педагог устанавливает правила – ведь без правил игра не интересна! Таким образом, без нотаций и нравоучений педагог добивается выполнения своих требований.Дети учатся вежливому общению в процессе занятия, Педагог обращает их внимание на то, что нужно всегда дослушать собеседника, не перебивать. Дети учатся договариваться, когда выполняют презентации или другие групповые творческие задания. Здесь нет неудачников. И если сравнить эмоциональный фон на этих занятиях и на обычных, то большой перевес опять же в пользу Орфа.

В основе речевого музицирования лежит идея общности выразительных средств речи и музыки, прежде всего ритма. Ритмизованная инструментами речь является чудесной музыкой. Речевые упражнения незаменимы для развития у детей чувства ритма и интонационного слуха. Ритм, заключенный в словах, фразах, ощущается детьми естественно и «извлекается» без всякого труда: прохлопывается, переносится на шумовые инструменты, становится основой различных остенато.

Фольклорный танец на музыкальных занятиях обогащает слух детей разнообразием интонаций музыки народов мира, способствует развитию культуры движений и просто доставляет детям ни с чем несравнимую радость. Импровизация в движении, применяемая на уроках с разными целями формирует способность творческого восприятия музыки.

Современная российская школа ищет новые личностно-ориентированные подходы к образованию, стремясь совместить их с образовательными стандартами, существующими предметными программами. Этот процесс, к сожалению, почти не касается музыкального образования, ведь в сегодняшнем понимании все, что связано с музыкой, на фоне важности преобразований в школьной системе, не выглядит серьезно и важно. Между тем, в образовательных системах западных стран всерьез проводят реформу музыкального воспитания в школах, поскольку новые достижения психологии и педагогики доказали важную роль музыкальных уроков не только в эстетическом, но и в интеллектуальном развитии детей. В результате таких изменений все большее внимание уделяется активным формам работы детей на музыкальных занятиях. Это значит, что тот ребенок, который практически занимался музыкой, думает, чувствует, развивается иначе, чем тот, который, о ней лишь говорил и слушал.

Занимаясь с детьми по системе К. Орфа легко поддерживать и развивать их интерес к музыкальной деятельности – потому, что для этого ничего собственно делать не надо – всё уже сделано самим Орфом, а нам только нести всё это в жизнь наших учеников, погружая их в необыкновенный, волшебный мир, мир музыки.

Современная российская школа ищет новые личностно-ориентированные подходы к образованию, стремясь совместить их с образовательными стандартами, существующими предметными программами. Этот процесс, к сожалению, почти не касается музыкального образования, ведь в сегодняшнем понимании все, что связано с музыкой, на фоне важности преобразований в школьной системе, не выглядит серьезно и важно.

Между тем, в образовательных системах западных стран всерьез проводят реформу музыкального воспитания в школах, поскольку новые достижения психологии и педагогики доказали важную роль музыкальных уроков не только в эстетическом, но и в интеллектуальном развитии детей. В результате таких изменений все большее внимание уделяется активным формам работы детей на музыкальных занятиях. Это значит, что тот ребенок, который практически занимался музыкой, думает, чувствует, развивается иначе, чем тот, который, о ней лишь говорил и слушал.

Занимаясь с детьми по системе К. Орфа легко поддерживать и развивать их интерес к музыкальной деятельности – потому, что для этого ничего собственно делать не надо – всё уже сделано самим Орфом, а нам только нести всё это в жизнь наших учеников, погружая их в необыкновенный, волшебный мир, мир музыки.

Музыкальный руководитель ГДОУ№62 с осуществлением приоритетного художественно –эстетического развития воспитанников Т.В.Родионова