

Макеева Жанна Робертовна

профессор

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств

имени Дмитрия Хворостовского»

г. Красноярск, Красноярский край

DOI 10.31483/r-167719

**ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАРЛА ОРФА**

Аннотация: в статье рассматривается применение музыкальной системы Карла Орфа («Шульверк») в работе с хоровыми коллективами школьников. Система основана на принципе «обучения в действии», где ребёнок выступает соавтором музыкального мира. Основные направления: музыкально-ритмическое, ладовое и вокальное воспитание. Описаны приёмы: артикуляционная гимнастика, логопедические игры, ритмодекламация, песни со звучащими жестами, ручные знаки для ладового воспитания. Система Орфа пробуждает интерес детей к обучению, любовь к музыке и пению, развивает творческую личность.

Ключевые слова: Карл Орф, творческие способности, ритмодекламация.

В индустриальном мире

человек инстинктивно хочет творить

и этому надо помочь

Карл Орф

На современном этапе развития общества инновационные процессы затрагивают систему школьного образования в нашей стране, где происходят существенные изменения. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциальных возможностей ребёнка, а также его творческих способностей. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики, направленной на активизацию познавательного развития ребенка.

Педагогу дошкольного и начального школьного образования особенно необходимо уметь ориентироваться в широком спектре современных технологий для достижения высоких результатов в работе с подрастающим поколением. Профессиональная компетенция специалиста и состоит в том, что он может обратиться к разработке идей, которые считает интересными и эффективными для своей работы, как, например, методы музыкального воспитания Золтана Кодая, К. Тарасовой, О. Леонтьевой, авторских методик В. Емельянова, опыта работы музыкальных педагогов-новаторов В. Жилина, Т. Тютюнниковой и т. д. Однако базовой основой в своей работе с хоровыми коллективами школ для многих стала музыкальная система австрийского педагога, композитора Карла Орфа. Его многотомный труд под названием «Шульверк» давно занял достойное место в музыкальной педагогической практике. Именно данная методика помогла нам не только заинтересовать внимание детей, но и добиться хороших результатов. Благодаря ее использованию можно научить детей не только точно интонировать мелодию, красиво петь, играть на инструментах, импровизировать, слушать музыку, но и развить творческую личность. Поэтому *актуальным* является применение музыкальной системы Карла Орфа и в XXI веке, поскольку она оказывает активное воздействие на формирование и развитие творческой личности учащихся. Одна из главных, на наш взгляд, положительных особенностей музыкальной системы в том, что она способствует пробуждению интереса детей к обучению, любовь к музыке и пению.

Школу Карла Орфа, созданную в 50–60-х годах прошлого столетия, называли Schulwerk. В переводе с немецкого «Werk» – это работа или действие, а «Schule» – школа, обучение. В самом названии содержится указание на методическую установку Карла Орфа как «обучение в действии». Ребенок присутствует на занятии не как гость, а как соавтор и создатель своего собственного музыкального мира. Данная методика привлекает миллионы хормейстеров и педагогов России и зарубежья, поскольку направлена на контингент детей самого разного возраста и таланта. Это пятитомная антология, в которой собраны различные пьесы для работы с детьми. Уникальность этих пьес состоит в том, что они

не предназначены для изучения по нотам, но представлены в виде моделей, шаблонов, на которые накладывается импровизационная работа.

Карл Орф создал уникальную музыкально-педагогическую систему, своего рода инструкцию, где прописаны варианты для различных случаев обучения. Оригинальность ее состоит в том, что его система не отвечает на поставленные вопросы, а дает возможность самостоятельно, преподавателю и ученику, найти ответ путем импровизации, творческой фантазии и игровой деятельности. Методы и приёмы данной системы развития и обучения замечательны тем, что все эти процессы проходят незаметно для детей, произвольно. В процессе этих занятий дети способны выполнить такой объём работы, какой им не доступен в обычной учебной ситуации.

Её основополагающими направлениями являются: музыкально-ритмическое воспитание, ладовое и вокальное. Ведущей деятельностью, объединяющей урок, является творческая атмосфера, формирующаяся на основе импровизации, игры, движения. Подобная структура близка истокам возникновения фольклора в разных странах, что прослеживается в таких составляющих его как танец, пение, музыка, которые не были разделены друг от друга, но являлись частью одного целого. Концепция объединения искусств не новшество. Спустя, как минимум три тысячелетия, в XX веке порождается желание возродить былые устои. Конечно же, данная интеграция была отражена и в педагогике.

Уточним, что К. Орф добивался обязательного введения музыкального воспитания в общеобразовательных школах (и не только Германии, а и всех других стран). Идеи педагога о всеобщем начальном обучении воплотились в созданном в 1962 году в Зальцбурге (Австрия) специальном учебном заведении – институте музыкального воспитания при Академии музыки и художественного искусства (Моцартеуме). И с момента открытия, и по настоящее время институт имеет ярко выраженную гуманистическую направленность, осуществляя подготовку учителей музыки и дошкольного музыкального воспитания, педагогов школ для работы с особенными детьми. Важно, что до сих пор

руководство института опирается на установку Карла Орфа, *что учить в нем могут* те, кто «проявляет, пусть и в зачаточной форме творческие способности и любовь к педагогике».

Основными видами деятельности на уроках творческого музицирования являются:

– пение, в виде использования различных жанров русского народного фольклора, и детского фольклора народов мира, произведений отечественных и зарубежных композиторов;

– ладовое воспитание;

– речевое музицирование;

– игра на детских музыкальных инструментах;

– танец, импровизированное движение;

– озвучивание стихов и сказок,

– пантомима, спонтанная импровизированная театрализация.

На некоторых видах деятельности и методических приемах мы остановимся.

Речевые игры.

Идея использовать ритмизованную речь в обучении детей музыке принадлежит Карлу Орфу. Речь и движение лежат в основе его системы. В повседневной жизни смысл слова играет большое значение, нежели его звуки, при помощи которой люди могут общаться. В мире искусства смысл слова уходит на второй план, а показывается выразительность, красота звучания. Подход Орфа показывает нам варианты раскрытия музыкальности, красочности звучания слов, а также их смысловое значение.

Именно на начальном этапе хорового обучения, а также в начале урока, можно работать над активным и выразительным произношением, используя логопедические упражнения, артикуляционную гимнастику, игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание.

Артикуляционная гимнастика, которая помогает разогреть мышцы языка, губ, щёк, челюсти; развить мимику, артикуляционную моторику, выразительную дикцию.

Разминка-приветствие:

«Добрые слова не лень

Повторять нам трижды в день,

Только выйдем за ворота,

Всем идущим на работу,

Кузнецу, врачу, ткачу:

«С добрым утром!» – мы кричим.

«Добрый день!» – кричим мы вслед

Всем идущим на обед.

«Добрый вечер!» – так встречаем

Всех домой спешащих к чаю.

О. Дриз

Разминка:

Раз, два, три, четыре, пять (ударяют пальцами: по голове)

Вышел дождик погулять! (по груди)

Обежал весь город он, (по плечам)

В каждый заглянул район. (по плечам соседа)

А сейчас тоской охвачен, (обнять себя)

На скамейке в парке плачет. (по щекам)

Не с кем дождику гулять (по бровям)

Все попрятались опять... (развести руки в стороны)

Л. Арвачёва

Логопедические игры:

«На лошадке по дороге (пощёлкать кончиком языка)

Скачет Язычок,

И копытами лошадка –

Цок, цок, цок, цок, цок,

В горку медленно идёт: (медленно произносить)

Цок... цок... цок... цок... цок. (пощёлкать кончиком языка)

А с горы стрелой несётся: (увеличивая скорость)

Цок – цок – цок – цок». («щёлкают» языком)

А. Усачев

Ритмодекламация – чёткое произнесение текста или стихов в заданном ритме, основная цель которого заключается в развитии музыкального, поэтического слуха, чувства слова, воображения.

«Сверкают спицы, – (руки перед собой в «замок»)

Лечу, как птица! (руки в сторону)

Кручу педали: (руки вращаются перед собой)

Орла – видали? (руки в сторону)

Мелькают лица – (поворот налево)

Их вереница... (поворот направо)

Бегут вдогонку, – (шаг вперёд)

Ругают громко!.. (пригрозить пальцем)

По лужам мчался, (вращение рук перед собой)

Свистел, смеялся!.. – (изменить высоту голоса в высокий регистр)

Забыв под вечер (изменить высоту голоса в низкий регистр)

Раскинул руки – (раскинуть руки)

Сбежал от скуки! (произнести медленно по слогам)

С. Газин

Ритмо-двигательные каноны.

Подчеркнем, что начало ритмических импровизационных упражнений начинаются в виде ритмической полифонии. Одним из примеров может стать ритмо-двигательный канон, в котором есть поэтический рифмованный текст, либо скороговорки, исполняемые в определённо организованном ритме. Увлекательно для детей исполнять канон в движении. Учащиеся сами придумывают и предлагают их, исходя из особенностей содержания стихотворения.

«На стене часы висели – (кисти рук изображают маятник)

Тик-так, тик-так – (можно использовать треугольник)

Тараканы стрелки съели (хлопки руками) (деревянная коробочка)

Тик-так, тик-так

Мыши гири оторвали (трение ладошками) (трещетка)

Тик-так, тик-так

И часы ходить нее стали (кисти рук изображают остановку маятника)

Тик-так, тр-ррр-р-р-р-р-р-р. (на трр – будто звеним в колокольчики)

На стене часы висели (переваливаться с ноги на ногу)

Тик-так, тик-так

Тараканы стрелки съели (стучать ладошами по коленям)

Тик-так, тик-так

Мыши гири оторвали (постучать ногами)

Тик-так, тик-так

И часы ходить нее стали (переваливаться с ноги на ногу, останавливаясь)

Тик-так, тр-ррр-р-р-р-р-р-р». (на трр – будто звеним в колокольчики)

Конец мелодии в таких канонах непосредственно переходит в начало, поэтому голоса могут вступать любое количество раз. Постепенно в исполнение канона можно добавить звучащие жесты или орфовский оркестр.

Песни со звучащими жестами.

Освоение звуковой (фонетической) стороны родного языка и интонационной выразительности родной речи в системе Карла Орфа является очень важным. На занятиях используются различные варианты речевых текстов, например, родной, иностранный. Очень понравилась детям популярная японская песня «Shiawase nara te o tatakou» (Если ты счастлив, хлопни в ладоши), автором которой является Кю Сакамото. Песня широко распространилась по всему миру после Олимпийских игр в Токио и стала большим хитом в 1964 году.

Шиавасе нара те о татаку

Шиавасе нара те о татаку

Шиавасе нара тайдо де симесоу йо

Сора минна де те о татаку

Шиавасе нара аши нарасу

Шиавасе нара аши нарасу

Шиавасе нара тайдо де симесоу йо

Сора минна де аши нарасу

Русская версия песни звучит так:

Если ты счастлив, и ты это знаешь, хлопни в ладоши.

Если ты счастлив, и ты это знаешь, хлопни в ладоши.

Если ты счастлив, и ты это знаешь,

И ты действительно хочешь это показать,

Если ты счастлив, и ты это знаешь, хлопни в ладоши.

Если ты счастлив, и ты это знаешь, топай ногами.

Если ты счастлив, и ты это знаешь, топай ногами.

Если ты счастлив, и ты это знаешь

И ты действительно хочешь это показать,

Если ты счастлив, и ты это знаешь, топай ногами.

Эту песня интересна своей яркостью слов, ориентированностью на театрализацию. Возможность ее исполнения может быть многовариантная: все вместе поют и выполняют движения, группы детей исполняющие движения, и вокально-хоровая группа. При этом можно усложнить задачу исполнения, заставив, выполняющих движения, реагировать на звучание иностранного текста, внимательно слушая его (в этот момент они могут стоять спиной к поющим, и текст также может звучать не в точной последовательности).

Движение и танец.

Непростой задачей является научить слышать метрические акценты в музыке. Развитие метроритмического чувства начинается с движения под музыку, ходьбы, покачивания в такт руками, наклонов корпусом, использование танцевальных элементов. Это удобно и естественно, так как в основе движения заложен ритм. Ж. Пиаже в книге «Воспитание и обучение» подчеркивается роль действий и движения в развитии интеллекта ребенка. Таким образом, учащему-

ся дается возможность ощутить равномерность тактовых долей, и их четкую организацию через движение самого учащегося.

В дальнейшем, перед учащимися ставится умение слышать изменение темпа, как скорости движения. Новый темп также можно отметить разнообразными движениями – взмахом платка, ленты, хлопками. Установка педагогом на четкость и одновременность исполнения всеми вместе, будет способствовать развитию слухового контроля и развитию ансамблевого чувства.

Приступая к работе по дифференцированному восприятию фразовых окончаний как пониманию музыкальной формы, мы предлагаем выделять новый тематический материал переменной движения. Например, поворотом корпуса в другую сторону, заменой покачивания кистями рук – на хлопки, шаг под музыку – остановкой и т. д.

Вокально-хоровая работа.

Пение – основное средство музыкального воспитания, оно близко и доступно детям. Пропевая, они глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства. В процессе пения быстрее и активнее развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма.

И Золтан Кодай, и Карл Орф подчеркивали важность исполнения народных песен на начальном этапе вокально-хорового обучения. Так как доступность диапазона, кантиленное звучание, образность и неспешность темпов (лирических песен) позволяет формировать певческие и исполнительские навыки. Кроме того, народная песня легко поддается режиссуре, которая помогает созданию творческой атмосферы, более быстрому освоению певческих установок.

В вокально-хоровой работе по системе Карла Орфа, где главным является обучение в действии, придерживаемся следующих принципов:

- выразительное, осмысленное прочтение текста;
- эмоциональное исполнение песни;
- использование сценических движений для обыгрывания песни;
- сочинение подголоска к песне.

Ладовое воспитание.

«Шульверк» рано приучает слух детей к ладовому воспитанию. Релятивные названия ступеней вместе с ручными знаками, как «относительные» слоговые названия ступеней звукоряда, играют особую роль в обучении музыке. Во-первых, они упрощают общение между педагогом и учеником, во-вторых, это очень удобное языковое средство, помогающее осмысленно закрепить название тона и определенной ступени лада. В методике Кара Орфа использованы слоги: Ё – ЛЕ – ВИ – НА – ЗО – РА – ТИ.

Ступени осваиваются постепенно и поэтапно. Для более осмысленного интонирования педагог работает модулями, впевая определенные соотношения ступеней, например, I – III – IV – III – II – I; I – V -VI – V – III – I и т. д. В модульных упражнениях объединены три важных компонента: зрительный, слуховой и двигательный. Ручные знаки являются наглядным и понятным методом обучению ладового мышления.

Театр, пантомима.

Чтобы произошёл процесс целостного завершения, необходима какая – либо тематика: сказка, быль, история. Все вышеперечисленные виды работы (ритм, пение, движение и т. п.) должны объединиться в единое целое, раскрыть все замыслы, благодаря заданному сюжету.

В работу также можно включать и подручные материалы. Для создания и понимания образа могут быть использованы: ленточки, палочки, стаканчики, мыльные пузыри и т. д. Виды деятельности обозначены, но без способствующих принадлежностей, инструментов и оборудования высокий результатов не достичь.

Ключевым предназначением Орф – педагогики является ознакомление с музыкой, которое способствует раскрепощению детей, развивает их музыкальные задатки, расширяет кругозор – все это не зависимо от их музыкальных способностей. К. Орф был убеждён, лишь через доступные мелодии и простые инструменты, дети с лёгкостью воспринимают обучение в музыкальной сфере.

Список литературы

1. Гудкин Д. Пой, играй, танцуй! Введение в Орф-педагогiku / Д. Гудкин. – М.: Классика-XXI, 2013. – 256 с.
2. Жилин В.А. Орф-уроки / В.А. Жилин. – Екатеринбург, 1997. – 179 с.
3. Леонтьева О.Т. Карл Орф: монография / О.Т. Леонтьева; рец. И.В. Нестьев. – М.: Музыка, 1984. – 334 с.
4. Любовский Л.З. Карл Орф. Наши дни: заметки композитора / Л.З. Любовский // Музыкальная академия. – 2004. – №4. – С. 213–214.
5. Тютюнникова Т.Э. Карл Орф в начальной школе / Т.Э. Тютюнникова // Искусство в школе. – 1999. – №6. – С. 10–16.
6. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки: система обучения К. Орфа: учебно-методическое пособие / Т.Э. Тютюнникова. – М.: АСТ, 2001. – 94 с.