

Канарская Анна Валерьевна
студентка III курса кафедры «Хоровое дирижирование»
Белорусской государственной академии музыки
kanarskaya_99@mail.ru
Научный руководитель:
кандидат искусствоведения, профессор
Герасимович Светлана Степановна

Реализация основных методов и системных подходов К. Орфа в современном хоровом образовании

Карл Генрих Мария Орф – немецкий композитор, педагог, дирижер, писатель, поэт, драматург и актёр. Член Баварской академии искусств, академии Санта-Чечилия в Риме и других авторитетных музыкальных организаций мира.

Выдающиеся заслуги Орфа в области музыкального искусства snискали всемирное признание. Ему принадлежит свыше 15 произведений для музыкального театра, среди которых: «Carmina burana», «Catulli carmina», пьесы «Умница», «Луна». Находки композитора в сфере современной (атональной, сериальной, сонористической) техники и сфере простейших элементов музыки (монодии, простых гармоний и простых структур) явились крупным вкладом К. Орфа в немецкую музыкальную культуру.

Не меньшее значение имеет педагогическая система Карла Орфа. Система, названная автором «Элементарное музыкальное воспитание» и воплощенная в 5-томном издании «Schulwerk»¹, получила сильный резонанс в мире. В содержании и строении «Шульверка» педагоги различных стран почерпнули для себя много полезного.

К. Орф, считая главной целью своей педагогической деятельности развитие творческого потенциала личности ребенка, отмечал, что развивать ученика можно только в непосредственном, живом, творческом музицировании, которое активизирует процесс познания. Развитие творческих способностей учеников в одной области, полагал К.Орф, обязательно отразится и на другой: «Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – музыкантом или врачом, ученым или рабочим, задача педагогов воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление. Привитие желания и умения творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ребенка »². [3, с. 21]

Музыкальное воспитание, по мнению Орфа, органично сочетает развитие слуха, чувство ритма, восприятие музыки, также обучение пению и

¹«Шульверк» переведен на двадцать языков. Существуют английское, голландское и шведское издания этого труда, а также учебный фильм «Музыка для детей». В переводе на русский означющее «школу движения».

игре на музыкальных инструментах³. Задача музыкального воспитания – стимулирование творческой фантазии, умение импровизировать, сочинять в процессе индивидуального и коллективного музицирования. В то же время Орф делает особый акцент на связи музыки с жестом, словом, танцем, пантомимой.

Анализ современного музыкального образования Республики Беларусь показывает, что отдельные положения и методы К. Орфа органично вплетаются в методическую базу начального школьного музыкального воспитания.

Рассмотрим их на уровне главных видов деятельности на уроках «Музыка»:

1. Движение и танец. К. Орф рассматривает «движение» – как источник любой человеческой деятельности и инструмент мышления; «танец» – как организованное движение в пространстве – времени. Он исходит из того, что когда ребенок предоставлен самому себе – он всегда много двигается, и в школе этот инстинкт можно и нужно использовать, а не подавлять. Нужно обеспечить ребенку возможность творить самостоятельно.

Следует отметить, в нашей современной системе образования нередко на уроках музыки используются двигательные игры (в частности, для двигательной активности: «Мыши водят хоровод», «Воробушки и кот»; для ориентации в пространстве: «Солнышко и дождик», «Контролер»). Данные упражнения наиболее уместны для детей 1-4 классов.

А также при инсценировании фрагментов белорусских календарно-обрядовых праздников: масленицы, колядок, закличания весны применяются танцевальные и пластические движения.

2. Речевые упражнения. Слово – элементу речи и поэзии; слову, из которого рождается пение; слову – его метрической структуре, мелодико-интонационному произнесению – в системе К. Орфа уделяется особое внимание.

Подобно К. Орфу современные белорусские методисты выделяют и используют в своей практической деятельности поговорки, пословицы, детские дразнилки, считалки. Например: 1) Для выработки ощущения высоты тона ученикам они предлагают следующий текст: Краской крашу я карниз ВВЕРХ – ВНИЗ, ВВЕРХ – ВНИЗ, вот и выкрашен карниз. ВВЕРХ – ВНИЗ, ВВЕРХ – ВНИЗ. «Вверх» произносится глиссандо вверх, «Вниз» - глиссандо вниз. 2) Работая над выразительностью произнесения текста, предлагают детям произнести слова «Радуга появилась» с разными интонациями: то восторженно, то удивленно, то горестно, то сердито. Если у них не получается, предлагают использовать междометия «о», «ох», «а», сохраняя

³В ряде своих общих положений педагогическая система К.Орфа близка концепциям музыкального воспитания, которые предлагались Б.Л Яворским и Б.А Асафьевым в начале и середине 20-х годов 20 столетия в русской музыкальной школе.

изменение интонации голоса: восходящая, нисходящая и др. Когда достаточное количество вариантов опробировано, детям предлагают пропеть фразы разнообразными голосами и способами: напевно, отрывисто, легким звуком или выделяя акцентом важное слово или слог и т.д. 3) Работая над активностью артикуляционного аппарата, педагоги нередко используют скороговорки («От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит от топота копыт»).

Интересно, что К.Орф во время занятий достаточно часто переводил внимание со смысла слов на музыкальность и красочность их звучания. Все речевые упражнения вводились в различных голосовых регистрах, с различными тембрами (фальцет, гудящий голос, шепот, через нос и т.п) и различной силой звука. На занятиях композитор использовал три варианта речевого текста: 1) на родном языке; 2) на языках других культур; 3) на выдуманном языке.

Любопытно, что данная практика не получила должного развития в нашей современной педагогической практике. А в этой области сокрыто большое количество возможностей для развития голоса.

3. Ритмические упражнения. Карл Орф придерживался мнения, что ритму нельзя научить, но его можно освободить и «развязать» в человеке в процессе обучения. Стоит отметить, К. Орф предлагал «Развязывание» ритма начинать с пения и инструментального сопровождения.

4. Он уделял пению особое место в детском музицировании – в большей части пьес из «Шульверка» дети поют. Этот труд воспитывает эстетический вкус в знакомстве с подлинной народной песней и старинной музыкой европейских стран.

Идея знакомства с народной музыкой близка современной музыкальной школе, о чем свидетельствует программа. В ней предоставлены, например, такие белорусские народные песни, как: «Іграў я на дудцы», «Саўка ды Грышка»; «Пайшоў Ясь наш на лужок».

В тоже время адаптация орфовского «Шульверка» в современной школе предполагает включение большего количества упражнений на основе детских народных песенок, попевок, считалок, закличек и т.д.

Следует подчеркнуть, что Орф не рассматривал пение как обязательное первичное выявление музыкальности. Прежде чем учащиеся приступали к пению, они должны были огромное внимание уделить инструментально-речевым импровизациям.

5. Инструментальное музицирование – одно из ведущих средств ритмического (и шире – музыкального) развития по К.Орфу.⁴

Современная программа белорусского музыкального образования в школе ориентирована в большей степени на пении, чем на инструментальном

⁴ Среди первых инструментов композитор использовал те, которые обязаны своим происхождением «элементарному» ритму: жесты-хлопки, удары, притопы, трещотки, деревянные палочки, небольшие тарелочки, кастаньеты, бубенцы, барабаны.

исполнительстве. Одна из важнейших причин такого не соответствия - материальная база современной системы не предусматривает определенный инструментарий для урока музыки.

При адаптации системы Орфа, эффективно было бы использовать народные музыкальные инструменты, соответствующие по функционалу инструментам Орфа. Среди них могли бы оказаться: ксилофон, барабан, тарелки, треугольник, трещотка, бубен, дудка.⁵

6. Театр. Композитор считал, что весь осмысленный цикл работы должен осуществляться на основе театра и театрализации; что на определенном этапе процесса все вышеперечисленные виды деятельности нуждаются в сюжете, который бы их объединил в осмысленное целое.

В современной системе образования театрализация – весьма эффективный способ в обучении детей. Театральная деятельность во всех ее аспектах не только помогает хорошо усвоить и запомнить новые учебные понятия, совершенствует художественно-творческий потенциал ребенка, но и в значительной степени способствует социальной адаптации учащихся. В методической копилке многих преподавателей есть свои индивидуальные находки в области урока-сказки, проведения праздников, связанных с датами календаря – Новый год, Масленица, 8 Марта и др. мероприятиями, например, посвящение в первоклассники.

7. Система Орфа включает и слушание разнообразной музыки, от музыки, построенной на ладотональной основе, до той серьезной современной музыки, где основы ладотонального мышления расширены и «доведены до грани возможного в пределах этого типа музыкального мышления».

Относительно белорусской системы обучения можно говорить о преобладании классико-романтического репертуара для слушания учеников 1-3 класса. На уроке музыки для восприятия детьми лучших образцов предлагаются такие произведения как: «Утро в лесу» и «Вечер» (муз. В.Салманова), «Марш» С.Прокофьева, «Итальянская полька» С.Рахманинова, «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковского, «Колыбельная матери» Л.Шлег, «Капризуля» Е.Глебова и др.

Все формы деятельности в совокупности направлены на развитие творческого потенциала ребенка. Самыми действенными способами вовлечения учащихся в музицирование являются:

Имитационные импровизации (игры «Зеркало», свободные импровизации).

Побуждающие слова «Сделай (сыграй, спой, покажи) как ТЫ хочешь».

Совместная творческая деятельность учителя и учащихся.

⁵ При выборе инструментов необходимо учитывать такие факторы, как:
- соответствие подбираемых инструментов основным орф-инструментам;
- простота и легкость в использовании подбираемых инструментов;
- учитель и учащиеся должны иметь возможность с легкостью приобрести либо изготовить самостоятельно подбираемые народные инструменты.

В конце выступления хочется подчеркнуть: популярность системы Орфа в нашей республике сохраняется, т.к. она обладает необходимой гибкостью, универсальностью, которые обеспечивают ей удивительную жизненность на протяжении десятилетий. Современное прочтение этой системы позволяет увидеть в ней глубокие корни и связи, а также сочетать ее идеи с другими педагогическими концепциями, лучшими методиками отечественных и зарубежных педагогов, что дает возможность оптимально и комплексно подходить к решению задач музыкального воспитания, обучения, образования.

При органичной ее интеграции в современную программу белорусских школ, система К. Орфа может эффективно способствовать формированию у учащихся целого ряда компетенций. Среди которых:

- умение понимать, осознавать и формулировать различные, связанные со звуком, смыслы, начиная с качественных характеристик звука, и до иных, универсальных и метапредметных смыслов;

- умение самостоятельно находить вариативные пути решения поставленных проблем и делать выбор в сторону наиболее эффективных путей и способов;

- умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать с окружающими в рамках творческой и иной деятельности;

Ценностью системы Орфа в том, что она рассчитана на разные возрастные группы детей с учетом особенностей каждой. Благодаря его программе даже «необучаемые» дети могли исполнять разные части специальных музыкальных произведений с относительной легкостью.

Система Карла Орфа создает предпосылки для привлечения детей к разнообразной музыкальной деятельности, необходимой для современного человека. Сюда относятся все формы музицирования, начиная с простых образцов европейской классики, хорового пения, исполнения танцевальной музыки и до музицирования в различных ансамблях.

Список литературы:

1. Леонтьева, О.Т «Карл Орф» / О.Т Леонтьева. Москва, 1984 г. 334 с.
2. Гороховик, Е.М «Музыкальная наука и современность: взгляд молодых исследователей» / Е.М Гороховик. Минск, 2004 г. 217 с.
3. Баренбойм, Л.А «Система детского музыкального воспитания Карла Орфа» / Л.А Баренбойм. Ленинград, 1970 г.157 с.
4. Леонтьева, О.Т «Карл Орф» / О.Т Леонтьева. Москва, 1964 г. 159 с.