

Использование элементов системы Карла Орфа в развитии музыкальных способностей детей

Среди методик музыкального развития детей раннего возраста система немецкого композитора Карла Орфа (1895-1982) занимает важное место. Основная цель этой системы – раскрыть в ребёнке творческое начало, которое ему дала природа.

Суть методики «Музыка для детей» заключается в раскрытии музыкальных талантов у детей через импровизацию в музыке и движении. Главным здесь является не создание музыкальных шедевров для слушателей, а сам творческий процесс, необходимый детям, возможность их самовыражения.

Основная идея Карла Орфа – самостоятельный поиск детьми музыкантов внутри себя через обучение игре на простых музыкальных инструментах, таких как цимбалы, маракасы, колокольчики, треугольники, ксилофон, металлофон и другие. Двигательные, инструментальные, интонационно-речевые импровизации и различные комбинации из них, умело направляемые и организуемые педагогом, позволяют практически решить один из “вечных” вопросов нашей музыкальной педагогики – обучение и воспитание через творчество. Детские импровизации на Орф-уроке являются коллективными. Именно эта их способность позволяет каждому ребёнку найти в ней своё место, независимо, от уровня его музыкальных способностей.

Композитор ввел термин «элементарное музицирование», то есть процесс, состоящий из нескольких элементов: пения, импровизации, движения и игры на инструментах. Карл Орф разработал детские песенки, пьесы и упражнения, которые легко можно изменять и придумывать новые вместе с детьми.

Карл Орф, создавая свою музыкально-педагогическую концепцию, адресовал её прежде всего педагогам, работающим с детьми в сфере музыкального воспитания, а не образования. Поэтому его система максимально приближена к возможностям и интересам обыкновенного ребёнка. Не случайно и её название – “Элементарное музицирование”, в котором слово “элементарное” имеет смысл “первичное”, ведущее своё начало от самых основ, простое, доступное каждому, но не примитивное. Музицирование здесь понимается как глубокая и органичная взаимосвязь музыки, движения и речи, естественная в том смысле, что любое интонационно-ритмически произнесённое слово – это первооснова музыки, а на музыку человек откликается движением. Соединение музыки, слова и движения составляет существо урока по принципам Орфа.

Податливый материал для занятий побуждает детей фантазировать, сочинять и импровизировать. Таким образом, на музыкальных занятиях достигается цель развития творческого начала ребенка.

Методика «Музыка для детей» Карла Орфа представляет большой интерес благодаря несомненным преимуществам:

- для организации музыкальных занятий не требуется специального музыкального образования педагога;
- система легко сочетается с другими методиками раннего развития детей за счет своей универсальности и экономичности, кроме этого высокая адаптивность к разнообразным национальным условиям позволяет использовать лучшие образцы народной культуры;
- методика Карла Орфа учитывает индивидуальные особенности ребенка и позволяет эффективно взаимодействовать детям с различными навыками, способностями и потребностями;
- методика закладывает огромный потенциал для развития детей раннего возраста и дальнейшей творческой деятельности. Орф-урок не просто урок музыки в сложившемся у нас традиционном понимании. Первое, что удивляет, привлекает и делает мгновенно сторонником системы Орфа, — особая атмосфера урока, в которой увлечённость, внутренний комфорт, раскованность испытывают почти все. Один из способов создания такой атмосферы – широкое применение коммуникативно-двигательных игр, которые могут проходить как с музыкой, так и без неё. Эти игры психологические, побуждающие к совместным действиям, сближающие детей, устанавливающие тонкую психологическую связь, желание быть вместе. Единая структура занятий помогает детям хорошо ориентироваться в новом материале, творить, создавать образы и радоваться успехам. Малыши учатся общаться со сверстниками, у них повышается психическая активность, развивается эмоциональная сфера.

Элементы системы музыкального воспитания направлены на развитие творческих способностей и навыков ребенка, они гармонично вплетаются в структуру занятий. Речевые упражнения. Развивают у ребенка чувство ритма, способствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие динамических оттенков и темпов. Эта форма работы подходит для общего музыкального развития. Речевые упражнения как основа первоначальной музыкальной тренировки – одна из очень удачных находок Орфа. У речи и у музыки 10 общих средств выразительности: динамика, темп, тембр, характер, регистр и т.д. В музыке, в отличие от речи есть своё только лад и гармония. В начале всякого музыкального упражнения, как ритмического, так и мелодического, считал Орф, стоит упражнение речевое. Базой для речевых упражнений служит, как правило, детский фольклор:

считалки, дразнилки, кричалки, потешки, прибаутки, заклички, присказки, имена, рифмы.

Поэтическое музицирование. Этот элемент помогает детям ощутить гармоничное звучание поэзии и музыки. Дети легко и с удовольствием заучивают стихи, впоследствии читают их выразительно, осознавая связь музыки и слова.

Музыкально-двигательные упражнения. Активные упражнения подготавливают детей к спонтанным двигательным выражениям, учат изображать настроения и звуки с помощью элементарных движений – хлопков, щелчков, притопов.

У детей вырабатывается скорость реакций, умение ждать и находить момент вступления. Выполняя музыкально-двигательные упражнения, ребенок исполняет и творит одновременно, он начинает воспринимать музыку через движение.

В детском саду обучение танцу не является специальной задачей. Отправная точка в работе педагога – двигательная игра, в которой дети творчески познают возможности своего тела: покачивание, балансировку, повороты и кружение, бег и бег вприпрыжку, ползание, вращение, наклоны и многое другое. Повторяемые во множестве вариантов простые движения и должны составлять главную заботу педагога-музыканта, работающего с дошкольниками.

Игры с инструментами. Этот вид деятельности совершенствует ранее приобретенные ребенком навыки владения темпом, динамикой, ритмом. Дети учатся взаимодействовать между собой и легко развивают чувство ансамбля.

Творческий процесс игры на музыкальных инструментах постепенно учит детей различать тембровое звучание инструментов. Ударные и шумовые музыкальные инструменты можно изготовить самостоятельно. Звучащие жесты – это игра звуками своего тела: хлопки, шлепки по бёдрам, груди, притопы ногами, щелчки пальцами. Пение и танцы с аккомпанементом звучащих жестов позволяет организовать элементарное музицирование в любых условиях, при отсутствии других инструментов. Четыре основных тембра – это четыре природных инструмента: притопы, шлепки, хлопки, щелчки.

Элементарный музыкальный театр. Этот элемент представляет собой интегративную игровую форму деятельности, предполагающую одновременное воздействие музыки, движения, танца, речи и художественного образа в изобразительной игре. Самое первое представление о выразительности различных тембров они получают, если попробуют озвучить какую-нибудь сказку, например “теремок”. Нужно выложить на столе шумовые инструменты, начать рассказывать сказку. Предложить детям подобрать для каждого персонажа инструмент. Договориться, кто какую партию будет играть. Можно сделать список “действующих персонажей”, например: теремок – ложки, тук-тук – деревянная коробочка или два кубика, мышка – треугольник, лягушка –

бубен, заяка – ксилофон, волк – кастаньеты на ручке, медведь – барабан, теремок развалился – тутти.

Эта система 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 её идеи с другими педагогическими концепциями, лучшими методиками отечественных и зарубежных педагогов, что даёт возможность оптимально и комплексно подходить к решению задач музыкального воспитания, обучения, образования.