

Использование элементов системы обучения Карла Орфа

Современная российская школа ищет новые лично-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. Психолог Маслоу А. написал: “Мы должны учить детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нам сегодня необходим человек другого качества, который чувствует себя достаточно сильным и отважным, чтобы смело входить в современную ситуацию, уметь владеть проблемой творчески. Во времена быстрых перемен, подобных нашему, дети нуждаются в гибкости и независимости мышления, вере в свои силы и идеи, мужестве пробовать и ошибаться, приспособляться и менять, пока удовлетворительное решение не будет найдено”

Немецкий педагог и музыкант Карл Орф разработал систему комплексной музыкальной деятельности, которая строится на интеграции движения, пения и игры на специально созданных ударных музыкальных инструментах. 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. Большое внимание уделяется музыкально-ритмическому воспитанию. Оно осуществляется в движении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в мелодической декламации. Значимость приобретает слово как элемент, речи и поэзии, его метрическая структура, мелодико-интонационное звучание. Это не только отдельное слово, но и рифмы, пословицы, поговорки, детские считалки, дразнилки и т.д.

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.

На своих уроках я применяю приемы и методы работы с ребятами, предложенными К.Орфом и его последователями. Безусловно, что это направление помогает в практической реализации общей концепции музыкального воспитания Д.Б.Кабалевского, а так как основное направление в технологии К.Орфа - игровые модели занятий, то они наиболее приемлемы в начальной школе. На протяжении нескольких лет работы в школе я пришла к выводу, что лозунг "За деятельностное обучение", выдвинутый К.Орфом, приносит положительные результаты. Овладевая языком музыки, познавая из урока в урок средства ее выразительности и применяя их в своей исполнительской практике, дети и разумом, и чувствами вовлекаются в творение музыки. Навыки, знания и умения приобретаются в процессе разносторонней деятельности к видам которой можно отнести следующее:

пение и движение под музыку

речевая декламация и ритмические упражнения

освоение теории музыки в исполнительской практике и моделирование выразительных средств

театрализация как совокупность интонационного, ритмического, двигательного в музыкальном воспитании

слушание музыки с постепенной выработкой ценностного отношения

игра на элементарных детских музыкальных инструментах

Упражнения для работы на уроках

(с применением рекомендаций Шульверка Карла Орфа)

Ритмично декламируемые прибаутки, стихи:

Играет кот на скрипке,
На блюде пляшут рыбки,
Танцуют чашки, блюдца,
А лошади смеются!

Под горою у реки живут гномы-старики.
У них колокол висит, позолоченный звонит:
Диг-диги, диги-дон –
Посмотри, откуда звон!

Черти в озере купались,
Черти рожками бодались,
Черт чертенка как толкнул,
И чертенок утонул!

Мой игрушечный петух
Развивает утром слух!
Песню слышно далеко
- Кукареку!Ко-ко-ко!

Стихи произносим ритмично, ритм четверостиший поддерживаем шумовыми инструментами. Дети подбирают инструменты, звучание которых соответствует содержанию стихотворения.

Фонопедическое упражнение-игра

“Весенние голоса”

Пригрело весеннее солнышко (дети поднимают руки вверх, как бы приветствуя солнце, каждый поет звук в своем регистре, петь не очень громко)

С пригорка побежал веселый ручеек (дети болтают языком как бы изображая бульканье ручейка)

До краев наполнил большую глубокую лужу (все на глиссандо опускаются голосом в нижний регистр)

Перелился через край (несколько детей булькают, остальные на этом фоне делают голосом “волну” - вверх-вниз)

И дальше побежал (булькаем)

Выбрались из под коры жучки (жжж-жжж в низком регистре) и букашки (ззз-ззз в более высоком регистре) расправили крылышки и полетели кто куда (тр-тр-тр шепотом на разной высоте кто как хочет)

Вдруг под кучей хвоста что-то зашуршало (шур-шур)

И вылез ежик (сопим носом, энергично втягивая и выпуская воздух)

Лес наполнился веселыми весенними голосами (имитация птичьих голосов всеми одновременно)

Вот и пришла весна (каждый изображает свой “весенний звук”- дети выбирают звук сами)

Говорю ребятам, что в этой веселой игре они сами будут придумывать и изображать разные звуки, которые можно услышать весной. Я говорю текст, а дети его озвучивают. Используем шумовые инструменты, которые есть в школе, а также изготовленные из баночек, пластиковых бутылочек с использованием крупы, гороха и т.д.

Развиваем воображение

“В доме моем тишина”

сл.и муз. Т.Боровик

нотный пример 1

1. В доме моем тишина,
В доме моем я одна,
Только где-то шуршунчики шуршат (2 раза)

2. В доме моем тишина.

В доме моем я одна,
Только слышно- стукунчики стучат (2 раза)

3. В доме моем тишина,
В доме моем я одна,
Только слышно - звучунчуки звучат (2раза)

4. В доме моем тишина,
В доме моем я одна,
Только слышно – бурчунчуки бурчат (2 раза)

5. В доме моем тишина,
В доме моем я одна,
Только слышно – скрипунчики скрипят (2 раза)

5. В доме моем тишина,
В доме моем я одна,
Только слышно – сопунчики сопят. (2 раза)

Эту игру можно назвать “звуки дома”. На стадии разучивания предлагаю детям самим поискать варианты озвучивания текста, при этом аккомпанемент должен звучать тихонечко, не нарушая общего настроения домашнего уюта и тишины. После разучивания прошу ребят придумать, как могут выглядеть персонажи песенки –шуршунчик, бурчунчик, сопунчик и другие. По желанию ребята рисуют этих героев, обычно получаются очень интересные персонажи на грани реального и фантастического, дети с удовольствием рассматривают выставку рисунков

Речевая диалогическая игра по песенке “Таря-Маря”

Учитель: - Таря-Маря в лес ходила...

Дети: - В лес ходила?

Учитель: - Таря-Маря шишки ела...

Дети: - Шишки ела?

Учитель: - Шишки ела, вам велела.

Дети:

- Шишки ела, нам велела
А мы шишек не хотим,
Таре-Маре отдадим.

Речевая диалогическая игра для развития ритмического и интонационного слуха. Когда эту игру использую на уроке, стараюсь, чтобы ребята исполняли ее сопровождая выразительной мимикой и жестами, Это помогает рождению выразительной интонации.

Придумываем, как может выглядеть эта Таря-Маря, какой у нее характер, какое настроение. Все это передаем через яркое исполнение, а может и в рисунке.

Активизирует творческую активность детей на уроке прием создания музыкальных зарисовок. Из различных упражнений и песенок создается картинка того или иного явления из окружающей жизни. Часто дети предлагают проиллюстрировать музыкальную картинку своим рисунками и получают интересные выставки детского творчества

Осенняя картина

В зарисовку включается
звуковая импровизация звучащие жесты “Дождик накрапывает”
речевая интонационная игра “Осенины”
песня об осени

Звучащие жесты:

“Дождик накрапывает”

(игра с использованием звучащих жестов”

Мелкий дождик моросит
Кап- кап- кап -кап ! (удары пальчиками по парте)
В листьях сада шелестит
Кап –кап- кап- кап! (шуршим “ладошками”)
Мокнет мячик у ворот,
Кап- кап- кап- кап! (шлепаем по коленям ладошками)
Мокнет поле, огород
Кап-кап-кап-кап! (Степанов В.)

Дети простукивают ритм, подражая каплям дождя. Обращаю внимание детей на необходимость играть тихо и осторожно, передавая характер звуков дождя.

Речевая интонационная игра

“Осенины, осенины”

Осенины, осенины -

У дождинок именины.

Осенины, осенины -

Паутинок именины

Осенины, осенины –

Разных красок именины

Осенины, осенины-

Тихих звуков именины.

Работая над этим текстом, важно создать атмосферу “тихой золотой” осени. Используем “естественные” звуки – шлепки по коленям, щелчок пальцами, шуршание бумагой. Все это создает ощущение шуршащих осенних листьев.

По желанию дети дорисовывают картину осени в своих рисунках (домашнее задание)

Картинка “Куклы”

Использую при изучении тем “Детская жизнь, подслушанная композиторами” в 1 классе.

В зарисовку включаю
игру “Матрешки”
песенку “Неваляшки”
музыкально-ритмическая импровизация на музыку Лядова “Музыкальная шкатулка”

Матрешка

Ты, матрешка, попляши,
- Ух-ах! Ух-ах!
Нам платочком помаши!
- Ух-ах! Ух-ах!
Мы похлопаем в ладошки.
- Ух-ах! Ух-ах!
И попрыгаем немножко.
- Ух-ах! Ух-ах!

На слова “ух-ах” добавляем звучание шумовых детских инструментов, инструменты дети выбирают сами из имеющихся.

Можно ввести понятия высокие – низкие звуки: “ух” - звук высокий, “ах” - низкий.

Песня “Неваляшки”

После разучивания песни выбираем подходящие по тембру шумовые инструменты. Как правило, дети выбирают треугольники, бубенцы, металлофоны. Ребята предлагают добавить в исполнение песни движения кукол, появляется музыкально-ритмическая импровизация. В результате совместного творчества рождается зарисовка “Куклы”. Кроме того, в разных видах деятельности в момент создания зарисовки, первоклассники сталкиваются с понятиями ритм, тембр, регистр и другими теоретическими понятиями. Часто на таком уроке ребята удовольствием рассказывают о своих любимых игрушках, что придает уроку теплую эмоциональную окраску.

На уроках применяю прием имитации игры на музыкальных инструментах.

В этой деятельности использую также имеющиеся в классе детские инструменты. Хрестоматийным примером такого вида работы можно назвать песню “Веселый музыкант”.

Эту линию удачно продолжает песня-игра “Оркестр”.

Класс делится на 5 групп, каждая группа исполняет партию того или иного инструмента, которые упоминаются в песне.(скрипка, флейта, труба, бубны, турецкие барабаны) и разучивают свои партии. Затем группы располагаются полукругом как музыканты в оркестре. Руководит оркестром дирижер. Сначала по знаку дирижера поют все общее начало. Затем поет первая группа, подражая игре на скрипке. Вновь общее начало. Во втором проведении куплета вступают скрипачи и вместе с ними вступают флейтисты. С каждым куплетом играют все больше инструментов..Звучит оркестр. Игра интересна, когда каждая группа, дойдя до своего инструмента, далее продолжает играть только на своем инструменте. В последнем проведении припева звучит уже весь оркестр под руководством дирижера. Если есть возможность добавить настоящие шумовые инструменты, то это украсит звучание оркестра.

Оркестр

нотный пример 2

Начало всех куплетов:

Мы славные артисты: на всем играть умеем,
У нас есть кларнетисты, а также и флейтисты.

ПРИПЕВЫ:

1. Вот , например, вот вам скрипка,
Пи-пи-пи, вот, вот, вот, вот как мы играем.
2. Вот , например, вот вам флейта,
Тю- лю- лю, вот, вот, вот, вот как мы играем.
3. Вот, например, вот вам медная труба
Тра-та-та, вот, вот, вот, вот как мы играем.
4. Вот, например, вот вам бубны,
Дзин-дзин, бум-бум, вот, вот, вот, вот как мы играем.
5. Вот, например, вот турецкий барабан,
Шлем, бом-бом, вот, вот, вот, вот как мы играем

Конечно, говорить о внедрении системы обучения К.Орфа в полном объеме в условиях общеобразовательной школы нецелесообразно- специфический подход педагога к подбору музыкального инструментария, репертуару, основанному на национальной музыке Западных стран ограничивает возможности учебно-воспитательного процесса. Безусловно, необходимо обращаться к русскому фольклору, адаптируя идеи “Шульверка” к условиям конкретной школы, использовать возможности материально-технического оснащения в процессе обучения. Но элементы системы Карла Орфа очень органично вписываются в задачи новой школы.

Считаю, что подход Карла Орфа безусловно интересен и продуктивен, т. к. позволяет сделать уроки музыки интересными и динамичными, ребенок - творец звуков окружающего мира и музыки. Урок музыки становится “обучением в действии”.Исполняя и создавая музыку вместе, дети познают ее в реальном действии.

Ребенок - соавтор и создатель собственного музыкального мира.

В этом заложена успешность в обучении и воспитании активной творческой личности, стремящейся создавать и совершенствовать окружающий мир.

Литература

Дмитриева Л.Т., Черноиваненко Н.М “Методика музыкального воспитания” М.

“Академия” 2000г.

“Музыка в начальной школе” М. “Просвещение” 1985 г.

Тельгарова Р.А. “Уроки музыкальной культуры” ” М. “Просвещение” 1991г.

Сергеева Г.П. “Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе” М.

“Академия” 2000г.

Программно-методические материалы “Музыка. Начальная школа” М. “Дрофа” 2001г.

Т.Э. Тютюнникова “Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа” М.”Астрель” 2000г.

“Искусство в школе” №2, №3-2005г, №5-2005г.

Зими́на А.Н. “Народные песни с пением” М. “ГНОМ и Д” 2000г.

“Музыка в школе” №1-1991г.