

К. Орф, раннее развитие, воспитание публики, эстетическое формирование личности

Фаст Евгения Петровна

доцент, Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского
fast-eugenia@yandex.ru

Fast Evgeniya Petrovna

docent, Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
fast-eugenia@yandex.ru

Аннотация

В данной статье рассказывается о применении метода К. Орфа в дошкольной педагогике. Отображены главные цели и задачи, актуальность метода в современной педагогике раннего развития ребенка. Во введении автор освещает основные проблемы, с которыми сталкивается современное высшее музыкальное образование, а также предлагает обратиться к методу К. Орфа в воспитании детей как будущей публики. В основной части автор дает теоретическое описание Orff-Schulwerk как методической системы, далее пытается определить значение музыкального развития для ребенка не только в узком (развитие ритма, слуха), но и в широком смысле (развитие речи, фантазии, эстетического вкуса). Наиболее подробно автор останавливается на влиянии метода Орфа на физическое развитие детей, развитие речи и письма, обучение и тренирование ориентирования во времени. Также автор описывает взаимосвязь музыкального воспитания с умственными процессами мозга человека (тренирует и развивает внимание, наблюдательность, сообразительность, память) и подчеркивает, что занятия по методу Орфа наиболее полно способствуют развитию музыкальной восприимчивости детей.

Ключевые слова: Карл Орф, дошкольная педагогика, раннее развитие, воспитание публики, эстетическое формирование личности, музыкальная восприимчивость, умственные процессы, Орф-педагогика, музыкальность, культура поведения.

K. Orff, Early Development, Audience Education, Aesthetic Formation of Personality

Abstract

This article talks about the application of K. Orff's method in preschool pedagogy. It shows the main goals and objectives, the relevance of the method in modern pedagogy of early childhood development. In the introduction, the author highlights the main problems faced by modern higher music education, and also offers to refer to the method of K. Orff in raising children as a future audience. In the main part, the author gives a theoretical description of Orff-Schulwerk as a methodological system, then tries to determine the significance of musical development for the child not only in the narrow (development of rhythm, hearing), but also in the broad sense (development of speech, imagination, aesthetic taste). The author focuses on the influence of the Orff method on the physical development of children, the development of speech and writing, helps to learn and train time orientation. The author also describes the relationship of musical education with the mental processes of the human brain (trains and develops attention, observation, intelligence, memory) and emphasizes that classes using the Orff method most fully contribute to the development of children's musical sensitivity.

Key words: K. Orff, preschool pedagogy, early development, public education, aesthetic personality formation, musical sensitivity, mental processes, Orff-pedagogy, musicality, behavior culture.

Ни для кого не секрет, что музыкальное образование в России переживает сейчас не лучшие времена. Падает его престиж, государственная поддержка, все меньше молодежи по понятным причинам хотят получить высшее профессиональное музыкальное образование. Но, как мне кажется, проблемы лежат не только в экономическом ключе, а также в некотором отсутствии поддержки в обществе в целом. Концертные залы наполняются далеко не всегда, даже на бесплатные концерты преподавателей и студентов вуза публика не приходит. Мне кажется, мы упустили и потеряли самое главное – непосредственное общение с обществом на элементарном уровне. Мы пытаемся воспитывать единичных профессионалов своего дела, которых скоро некому будет слушать, забывая, что одной из главных задач русской школы было воспитание слушателя – «talantsy создавать нельзя, но можно создавать культуру, т. е. почву, на которой растут и процветают таланты... Чем больше, шире и демократичнее культура, тем чаще появление таланта и гения» [1, с. 147]. Разумеется, мы создаём эту почву своей деятельностью – педагогической, исполнительской, просветительской. Но умение воспринимать классическую музыку воспитывается и возвращается не сразу, и далеко не каждый взрослый имеет желание и возможность этому научиться, а наша концертная деятельность в основном направлена на подготовленного взрослого слушателя [2]. Откуда возьмутся сразу зрелые 18-летние студенты вуза и слушатели залов филармоний, если общая музыкальная грамотность населения практически равна нулю? Мои размышления и некоторый опыт привели меня к убеждению, что мы должны работать с нашей публикой буквально с рождения. При этом желательно, чтобы элементарное музыкальное образование было обязательным для каждого члена общества [3]. «Нельзя терпеть потерю ни одного ребенка для музыки. Музыкальные способности любого ребенка могут развиваться, если его воспитывают с самого раннего возраста подходящим способом» [4, с. 20]. При этом важна идея не только раннего развития, а именно развития подходящим для возраста способом. Оглядываясь на опыт музыкального образования в странах Западной Европы, становится видно, как музицирование является неотделимой частью общественной жизни [5]. Пятилетний ребенок в детском саду разыгрывает популярные народные песенки на блокфлейте, при этом не зная нот, но получая большое удовольствие, потом в общеобразовательной школе он играет на ударных или элементарных духовых инструментах в ансамбле, затем в студенчестве и во взрослом возрасте поет в хоре, многочисленность которых удивляет, или играет в любительском оркестре Брамса и Моцарта [6]. На городских празднествах обычные офисные работники берут инструменты и выходят с маршем на проспекты, поневоле удивляешься – откуда так много любителей музыки, никогда не посещавших музыкальную школу и не сдававших гаммы на технических зачётах? И где можно увидеть у нас в России музицирующих взрослых, в детстве закончивших музыкальную школу и в глубине души ненавидевших это время учения? Почему с последнего экзамена чаще всего они ни разу не прикасаются к инструменту и часто никогда не споют больше вслух ни одной ноты? Я думаю, что это происходит из-за отсутствия демократизации музыки. Бах, Бетховен – некие отдельно существующие небожители, к которым обычный человек не смеет прикоснуться. Музыка должна быть близка человеку, она всегда существовала как способ мышления, как общение, как способ движения в пространстве, как социализация. Все эти задачи заложены в методе К. Орфа, в его «Schulwerk», педагогические принципы которого и лежат в основе элементарного музыкального образования во многих странах Европы [7]. Я считаю, что мы можем взять от опыта наших соседей самое лучшее, проверенное временем, и попытаться использовать это на нашей почве, богатой великими традициями и профессиональными достижениями. Нам нужно попытаться сделать элементарное музицирование неотъемлемой составляющей жизни общества. И делать это нужно, конечно, с раннего детства.

Попытаемся в общих чертах описать суть системы К. Орфа (часто так называемый метод Орфа, Орф-педагогика, Шульверк). В последние годы этот метод стал очень популярен в России, но он интерпретируется очень по-разному. Сам К. Орф после себя не оставил методических

трудов, кроме пятитомника «Schulwerk», в котором собраны примеры упражнений и партитуры, но нет теоретического обоснования его метода. Именно поэтому существует множество интерпретаторов его идеи, и не всегда они являются педагогически обоснованными. Опираясь на статью ведущего исследователя «Schulwerk» О. Леонтьевой [5], можно сказать, что основой обучения К. Орфа является элементарное музицирование, развитие способностей человека (не только музыкальных, творческих, но и когнитивных) посредством музыки, движения и слова. Личная активность в освоении музыки ребенком, основанная на практическом участии в музыкальном действии, на импровизационности, а не заучивании, овладение материалом в игре – вот основные постулаты Орф-метода. Очень важно, что обучение происходит исключительно в игре, используется ведущая возрастная деятельность – предметная. Множество игр на развитие ритма, координации слуха, движения, элементарное музицирование с использованием шумовых инструментов составляют основу организации обучающего пространства. Таким образом музицирование естественно входит в жизнь ребенка и далее становится неотделимым от его жизнедеятельности. Материал используется и элементарный (народные потешки, считалочки, песни, танцы, специально созданный музыкальный материал для детей, точно соответствующий потребностям возраста), и классическая музыка (движение, различные ритмические игры, исключая пассивное слушание).

Далее определим значение музыкального развития для ребенка. Музыкальность – это естественное проявление активности человека [8]. Движение и музыка очень долго были неотделимы друг от друга, это так наглядно показывают нам первобытные культуры. И если рассматривать онтогенез человека сквозь призму филогенеза, то мы увидим, что этот синкретизм присущ и современному человеку в его младенческую пору. Ведь практически каждый ребенок в раннем детстве тянется к музыке – он начинает непроизвольно раскачиваться в кроватке при звуках музыки; позже, когда малыш берет погремушку, он пытается шуметь ею в такт музыке, ритмично двигаться. Нам никогда не приходит в голову задаваться вопросом – должен ли двух-трехлетний ребенок бегать и прыгать, но почему-то многие родители часто задают вопрос – нужно ли моему ребенку уметь петь и двигаться под музыку, а также слушать ее. Мы не спрашиваем себя, имеет ли наш ребенок способности к плаванию, а просто начинаем учить ребенка плавать, ни одной матери не придет в голову не приучать ребенка к движению только потому, что у него нет выдающихся способностей к спорту. Так почему же музыка в нашем обществе воспринимается как какая-то необязательная и даже ненужная дополнительная опция? А ведь именно в музицировании решается ряд глобальных проблем, которые невозможно решить посредством иной деятельности ребенка! Современные молодые мамы готовы развиваться, они активно ищут новые пути для саморазвития и развития своего ребенка. Это показывает опыт детских абонементов «Бэби-филармония» Красноярской краевой филармонии, опыт ее образовательной направленности. Итак, давайте зададимся вопросом, зачем вообще нужна музыка ребенку от 0 лет.

Музыка оказывает непосредственное влияние на **физическое развитие** ребенка. В младенчестве (0–1 год) (используется общепринятая система возрастных особенностей восприятия ребенка Н. А. Ветлугиной [9]. Это разделение весьма условно, оно опирается на эмоциональную и слуховую отзывчивость, а также на физические особенности возраста) ребенок начинает реагировать на звуки на 10–12-й день своей жизни. Музыка воздействует на ребенка импульсивно, вызывая реакцию оживления (так называемый комплекс оживления) или покоя (пение мамой колыбельной песни замедляет биение сердца, ребенок успокаивается и засыпает). Малыш до 1 года при звучании музыки поворачивается к источнику звучания либо затихает и прислушивается, чаще всего радуется и (примерно после 6 месяцев) начинает двигаться к источнику звучания. Далее, когда ребенок подрастает (раннее детство, 1–3 года), движение под музыку становится любимой двигательной деятельностью, посредством которой он получает развитие крупных мышц, координацию движений, координирование в пространстве. В дошкольном детстве (3–7 лет) дети уже довольно хорошо владеют своим телом, они способны реагировать на динамику, темп, лад, ритм музыкального произведения, могут выразить свое настроение [10]. Смена и/или контраст музыкальных частей побуждают в ребенке способность к изменению скорости движения,

его разнообразию (бег, ходьба, прыжки, подскоки). При этом происходит активное слушание музыкального материала, а не восприятие музыки фоном.

Осознание метричности времени и ориентирование во времени. Известно, что процесс формирования понятия о времени происходит у ребенка очень сложно и длительно. Ритмика решает эту задачу через телесный опыт. Движения под музыку, которая чаще всего метрична, ощущение «сетки» в исполнении пьесы в шумовом оркестре позволяет человеку освоить это абстрактное понятие – время. Даже в элементарном танце ребенок учится ориентироваться, согласовывать свои движения в рамках определенного времени. Дыхательная, сердечная, мышечная деятельность при этом синхронизируется. Кроме того, развивается координация движений, пластичность.

Познание мира. В младенческом возрасте слушание музыки играет основную роль, и здесь нужно сказать о необходимости маминого голоса, маминой песни. Многие мамы стесняются петь даже наедине своему ребенку, считая, что у них плохо развит слух и они могут только испортить слух своего ребенка. Но важность маминого голоса не в точности интонирования, а в том, что именно через него, и только через него происходит первое и базовое знакомство с миром звуков посредством эмоций, которые выражаются в тембре, динамике маминого голоса. Но не только знакомство с миром музыки происходит через элементарную музыку (народные попевки, потешки), но и знакомство с миром вообще. Не секрет, что именно в фольклоре закодированы основы знания и опыта нашего общества. И при этом этот материал предельно доступен для детского восприятия. Никакие лекции о животном мире не позволят так близко понять названия, повадки животных, их характерные особенности, которые человек переносит из собственного мира (лиса хитрая, зайчик трусливый), как маленькие потешки. В элементарных образах даны жизненные ситуации, эмоциональные реакции на них, а также экспозиция основных понятий морали человека (добро/ зло). Остается только сожалеть, что детский фольклор до сих пор не получил у нас должной оценки и не является основой познания мира в младенческом возрасте. Редко кто даже из профессиональных музыкантов может вспомнить пару потешек или колыбельных, они надолго исчезли из нашей культуры после идеологических реформ 1917 года.

Развитие речи и письма. В младенческом возрасте основным видом освоения языка является звукоподражание маме. Снова здесь нам помогут песенки-потешки с повторяющимися слогами, стимулирующими ребенка к их повторению. Необходимо также сказать о пользе пальчиковой гимнастики. Согласно исследованиям нейробиологов, механическое воздействие на пальчики (массаж) образует устойчивые связи в области головного мозга, которая отвечает за речь, письмо, логическое мышление. Таким образом, играя с малышом в пальчиковые игры, мы готовим почву для его долгосрочного развития. [11].

Развитие социализации и коммуникативных навыков. Мы живем в непростое время. Большинство взрослых постоянно испытывают стресс и информативную перегрузку. Наши дети находятся в подобных условиях. Отсюда мы имеем проблемы с плохо адаптированными детьми, которым трудно сдерживать свои эмоции, гиперактивность, которые плохо приспосабливаются к коллективу. Музыкальные игры как нельзя лучше решают эти проблемы. Во-первых, играть всегда весело, поэтому ребенок сразу погружается в комфортную атмосферу, в которой проблемы коммуникации решаются гораздо легче. В ходе игры он вынужден общаться с окружающими, выстраивать с ними отношения, двигаться к общей цели.

Общая культура поведения. «Искусство музыки является наиболее подходящим для формирования полноценного человека» [2, с. 19]. Каждая мать старается дать ребенку самое лучшее. Музыка же является высшим воплощением духовного мира человечества, доступным для восприятия маленького ребенка. В младенческом возрасте он неспособен воспринять полотна Леонардо или тексты Л. Толстого. Но музыка и общение с ней (я имею в виду исключительно качественный материал) воздействуют на человека в первую очередь на телесном, эмоциональном уровнях, изначально формируя и эстетический вкус, и этические нормы поведения.

Элементарное музицирование тесно связано с **умственными процессами** – тренирует внимание, наблюдательность, сообразительность [12]. При играх-музицировании ребенку

приходится внимательно прислушиваться, координировать метр и свои движения, оперировать такими понятиями, как сравнение, обобщение. Необходимость выполнять задачи в определенное время и текущий момент тренирует скорость мышления и реакцию [13].

Применение методики К. Орфа наиболее ярко проявляется в воспитании **личности ребенка**, а также ставит перед ним творческие задачи, развивая его креативность. Игровые задачи на ритм, коммуникацию будят в ребенке фантазию и воображение, дают мгновенный толчок к креативности [14]. Одно из главных воздействий музыки и музицирования на человека приходится на эмоциональную сферу. Она непосредственно влияет не только на расширение спектра эмоций, развивает эмпатию, но и формирует такие качества, как доброта, чуткость, отзывчивость, понимание и видение красоты в окружающем мире.

И, наконец, элементарное музицирование по системе К. Орфа способствует развитию **музыкальной восприимчивости**. Уже к 6–7 годам при помощи музыки дети могут выразить свои эмоции, чувства. Именно в этом возрасте проявляется резкое различие между детьми, которые не сталкивались ранее с музыкой, и теми, для которых с рождения она была фоном их жизни. Если ребенок привык к музыке, она становится неизменным и естественным спутником его жизни, уже теперь она может звучать по его инициативе.

Все перечисленные типы воздействия музыки на человека синкретичны, они не отделяются друг от друга, как, например, в более поздней деятельности ребенка (шахматы – логика, русский – правописание и т. д.). Почти каждая музыкальная игра решает довольно широкий спектр задач, развивает не один вид навыка. В определенный отрезок времени ребенок комбинирует сразу несколько мыслительных операций: координацию, память, скорость реакции, эмоциональную составляющую.

Немаловажно понимать, что элементарной музыкальной грамотности нужно обучать не только одаренных детей, а буквально всех. Во-первых, в столь юном возрасте трудно определить музыкальные способности, а, во-вторых, они могут просто не проявляться по причинам темперамента, мыслительных способностей, мотиваций, и могут обнаружиться только лишь в процессе обучения. З. Кодай в свое время ответил на вопрос, когда лучше начинать обучать ребенка музыке. За 9 месяцев до рождения ребенка? Нет, за 9 месяцев до рождения матери [4, с. 22]. Поэтому метод К. Орфа эффективно применяется с детьми с рождения – родители играют вместе с детьми, происходит музыкальное воспитание семьи. Ведь именно в общении со взрослыми формируется активная деятельность самого ребенка.

К сожалению, в современной жизни звучит очень много некачественной музыки – она насильственно прессует наш слух в супермаркетах, торговых центрах, с применением Интернета всякая музыка стала легкодоступна, и молодежь ее активно потребляет. Такая перенасыщенность влечет за собой не только формирование общего низкого уровня эстетического восприятия музыки, искусства вообще и жизни, но и «пассивность восприятия» [2, с. 22]. Большое количество людей не в состоянии побыть в тишине, у них формируется невротическая потребность заполнить фоновым музыкальным шумом свои будни, иначе им бы пришлось оказаться наедине с самим собой, со своими мыслями, пришлось бы заняться элементарным самопознанием. Ведь даже высококачественная музыка может восприниматься пассивно в результате ее непомерного количества. Поэтому, когда ребенок с малых лет находится внутри музыкального процесса, тем более в форме игры, он научается не только любить музыку, но и уметь мыслить, рефлексировать, воспринимая музыку как процесс мышления, а не как фоновый шум [15].

В заключение хочется еще раз отметить, что в современной педагогике метод К. Орфа достигает большой эффективности в развитии и воспитании личности.

Список литературы

1. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. М.: Музыка, 1988. 240 с.

2. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа / ред. Л. А. Баренбойм. М.: Сов. композитор, 1978. 376 с.
3. Система детского музыкального воспитания К. Орфа / ред. Л. А. Баренбойм. Л.: Музыка, 1970.
4. Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология». М.: Просвещение, 1983. 255 с.
5. Леонтьева О. Т. Карл Орф. М.: Музыка, 1984. 345 с.
6. Тютюнникова Т. Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. М.: АСТ: Астрель, 2000. 96 с.
7. Тютюнникова Т. Э. Вариации на темы Шульверка. СПб.: Аничков мост, 2017. 67 с.
8. Методика музыкального воспитания в детском саду: учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «Дошкольное воспитание» / Н. А. Ветлугина, И. Л. Держинская, Л. Н. Комиссарова и др.; под ред. Н. А. Ветлугиной. 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1982. 271 с.
9. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. М.: Просвещение, 1968. 415 с.
10. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. М.: Просвещение, 2005. 224 с.
11. Апраксина О. А. Методика развития музыкального восприятия. М.: Просвещение, 1980. 203 с.
12. Кирнарская Д. Музыкальные способности. М.: Таланты – XXI в., 2004. 493 с.
13. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей. М.: Владос, 2004. 125 с.
14. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М.: Музыка, 1988. 254 с.
15. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.: Музыка, 1973. 142 с.

References

1. Neigauz G. G. On the art of piano playing: Notes of the teacher. 5th ed. Moscow: Music, 1988. 240 p.
2. Elementary musical education on the system K. Orff / ed. L. A. Barenboim. Moscow: Soviet composer, 1978. 376 p.
3. K. Orff / ed. L. A. Barenboim. L.: Music, 1970.
4. Vetlugina N. A., Keneman A. V. Theory and method of musical education in kindergarten: speciality textbook "Preschool. pedagogy and psychology". Moscow: Enlightenment, 1983. 255 p.
5. Leontieva O. T. Karl Orff. Moscow: Music, 1984. 345 p.
6. Tyutunnikova T. E. Music Lessons. Moscow: AST: Astrel, 2000. 96 p.
7. Tyutunnikova T. E. Variations on the themes of Schulwerk. St. Petersburg: Anichkov Bridge, 2017. 67 p.
8. The method of music education in kindergarten: a textbook for ped. students "Pre-school education" / N. A. Vetlugina, I. L. Dherzhinskaya, L. N. Komissarova, etc.; ed. N. A. Vetlugina. 2nd ed. Moscow: Enlightenment, 1982. 271 p.
9. Vetlugina N. A. Musical Development of the Child. Moscow: Enlightenment, 1968. 415 p.
10. Kabalevsky D. How to tell children about music. Moscow: Enlightenment, 2005. 224 p.
11. Apraxina O. A. Method of development of musical perception. Moscow: Enlightenment, 1980. 203.
12. Kirnarskaya D. Musical Ability. Moscow: Talents – 21st century, 2004. 493 p.
13. Anisimov V. P. Diagnosis of children's musical abilities. Moscow: Vlados, 2004. 125 p.
14. Nazaikinsky E. Sound World of Music. Moscow: Music, 1988. 254 p.
15. Asafyev B. Selected articles on music education and education. Moscow: Music, 1973. 142 p.