

Элементарное музицирование — эффективное средство воспитания творческой личности.

Из опыта работы музыкального руководителя детского сада № 2 города Казани

Борисовой Галины Константиновны.

Новое время — время великих преобразований, время крушения старых идеалов и создания новых, диктует нам новые условия игры. И перед педагогами вновь и вновь встаёт извечный вопрос — Что делать? Как сохранить душу ребёнка, нравственную чистоту, его личностные особенности. Как воспитать в нём лучшие человеческие качества, как развивать и обучать его, чтобы в будущем ребёнок сумел занять достойное место в жизни.

Появилось много новых педагогических концепций, программ и технологий, которые разрушают старые представления и взгляды на мир, общество, государство. Но, порой, разрушая старое, некоторые педагоги — новаторы удовлетворяют лишь собственные амбиции, ведя детей ложными путями. Ребёнок становится объектом всё новых и новых экспериментов. Как жаль, что стирая старую канву, мы незаметно стираем и позолоту. Не мешало бы вспомнить, что эволюционное движение — это движение по спирали. А значит новое — это хорошо забытое старое.

Систему элементарного музицирования великого немецкого композитора и педагога — Карла Орфа многие причисляют к новейшим технологиям, хотя ей уже много лет. Стоит лишь внимательно посмотреть на годы жизни Карла Орфа. 1895 — 1982. А также учесть, что эта система — дело всей жизни великого педагога, у которого появилось много последователей, и что в Лейпциге существует институт Карла Орфа

Труд Орфа воплощен в пяти томах строгой и последовательной системы музыкального воспитания. «Шульверк» - школа действия, творчества. Дословно Шульверк - «Творить в действии».

Это пятитомная антология музыки для детей. Она собрана и обработана Орфом для пения и танцев с аккомпанементом орфовских инструментов. Её основу составляет фольклор — южнонемецкий, а позднее французский, датский, шведский и английский. Будучи уже очень пожилым человеком, Орф мечтал создать и русский вариант Шульверка. Он сотрудничал и вёл переписку с нашим педагогом — Леонтьевой Оксаной Тимофеевной более 27 лет. Именно она первый пропагандист его концепции и автор книги о Карле Орфе.

Карл Орф был убежден, что для детей нужна своя особенная музыка, специально предназначенная для музицирования на первоначальном этапе. Она должна быть доступна переживанию в детском возрасте и соответствовать психике ребёнка. Эта система настолько органична и сообразна детской природе, что даёт такие результаты, когда дети, на которых иной педагог навесил ярлык бездарности, и даже дети с различными, порой очень тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями интеллекта, с задержкой психического развития, начинают свободно музицировать, петь многоголосие, играть на детских музыкальных инструментах, сочинять стихи и песенки.

В системе соблюдены основные принципы дидактики — от простого к сложному, от известного к неизвестному. Это не чистая музыка, а музыка, неразрывно связанная с речью и движением. Петь, приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-то звенеть; а чередовать эти действия, для ребёнка так же естественно, как просто играть. Такая музыка есть у каждого народа, её Орф назвал элементарной музыкой и сделал основой «Шульверка».

Девиз Орфовой педагогики - «Для ребёнка, вместе с ребёнком, исходя из особенностей природы ребёнка». В системе используется принцип природосообразности. В природе нет ничего случайного, и дитя — маленькая частичка мироздания, где существуют добро и зло, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное. Кроме того, мир наполнен огромным количеством звуков, и педагог вместе с детьми слушает этот мир, открывая его вновь и вновь для себя и своих воспитанников.

Задача учения - «Открой музыку в себе»

Ветер чуть слышно поёт,
Липа вздыхает у сада.
Чуткая музыка всюду живёт-
В шелесте трав,
В шуме дубрав,
Только прислушаться надо...

Элементарное музицирование — это свободное слияние с природой, с миром музыки, миром искусства. Она интегрирует в себе танец, слово, музыку. Объединяет в себе движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах и декламацию.

Система включает в себя большое количество движений, поскольку ребёнок мыслит телом.

А беседовать с ребёнком о музыке необходимо на языке музыки. Ребёнок делает то, что полюбил сам, и у него всегда есть свобода выбора.

Креативность — один из аспектов элементарного музицирования. Другими словами, это способность отключаться от традиционных схем мышления. В элементарном музицировании всегда присутствует творческое начало. Карл Орф считал веру в логическое мышление догмой в педагогике. Творчество не подвластно логике.

Основной материал системы - детский фольклор (попевки, считалки, дразнилки, поговорки, шутки, прибаутки). Дети с удовольствием запоминают чепуховые, тарабарские стихи :

Эни — бени, рики — факи,
Турба — урба, сенти — бряки.

Или

Рич, рач, румнибум,
Румнибум, румнибум...

А замечали ли вы в какие игры дети играют с большим удовольствием? Какие бы высокохудожественные и интеллектуальные игры мы с ними не разучивали, а они знают себе играют:

Камень, ножницы, бумага...

Или

Чики — брики, пальчик выкинь!

Карл Орф считал, что не столько пение, сколько ритм является родоначальником музыки. А практика помогла ему выработать следующие тезисы:

- 1) Ритм — основа музыкального воспитания.
- 2) Речь и музыка — неразрывны .

В основе всех упражнений лежат речевые упражнения, ведь речи свойственны те же выразительные средства, что и музыке: темп, ритм, регистр, тембр, звуко — высотный рисунок (линия), артикуляция, штрихи, а так же динамика, tessitura, фактура, фразировка, акцентуация, форма. Именно поэтому речь педагога должна быть яркой, образной, эмоциональной интонационно верной. С какой интонацией вы расскажете детям стишок « Наша Таня громко плачет» или потешку « Петушок — петушок», как расскажете сказку о прекрасной принцессе и злом волшебнике. Стоит вспомнить мастеров художественного чтения — Эдварда Радзинского, Ефима Капеляна, Зиновия Герда и других. Следует так же отметить, что каждое слово, словосочетание, фраза, предложение заключают в себе определенную ритмическую формулу, например:

Игра в имена:

Све — та   Ан — дрей   Ок — са — на
—   —   —   —   —   —   —

Словосочетания и предложения:

Выш — ла   ку — роч — ка   гу — лять
—   —   —   —   —   —   —

Све — жей   трав — ки   по — щи — пать
—   —   —   —   —   —   —

Ритм, заключенный в словах, фразах, ощущается детьми естественно и « извлекается» без всякого труда: прохлопывается, передаётся с помощью детских музыкальных инструментов, становится основой для остинато при игре в оркестр или сопровождения песни, попевки, хора.

Пример работы с речевой моделью:

Модель: Ле — то — это — класс!
—   —   —   —

- 1) Установить метрическую пульсацию
- 2) На фоне метрической пульсации выразительно и ритмично декламировать текст
- 3) Предложить детям повторять слова за вами, как эхо (по фразам)
- 4) Помогать мимикой и жестами вовремя вступать после паузы
- 5) При повторении речевой модели декламировать текст по-разному: громко, тихо, басом, робким голосом
- 6) Когда текст будет произноситься легко, можно добавить звучащие жесты: хлопки, шлепки, притопы, щелчки пальцами и др.
- 7) Далее можно наложить элементарное музыкальное сопровождение (нар. Мелодии)
- 8) Можно продолжить работу, сочинив с детьми следующую фразу:

Ле — то - это — класс!
 - - - - -

По — гос — ти у нас!
 - - - - -
 или

Рас — цве — ли цве — ты для нас!
 - - - - -
 или

Обо — грей ско — ре — е нас!
 - - - - -

В этом и заключается совместный творческий поиск.

Далее ритмические формулы, заключенные в тексте, можно перенести на детские музыкальные инструменты.

Ещё пример работы с речевой моделью:

О — сень зо — ло — та — я
 - - - - -

Зо — ло — та — я о — сень
 - - - - -

Эти фразы — ритмические перевёртыши. Когда одной группе детей поручается исполнение первой фразы при помощи звучащих жестов или музыкальных инструментов, а другой группе исполнение второй фразы, то происходит наложение ритмических рисунков, которое помогает детям ощутить новизну и объёмность звучания, помогает развивать чувство ритма.

Очень интересным является приём исполнения канонов. Пение канонов способствует развитию гармонического слуха и является элементарным средством обучения пению многоголосия Сначала двухголосия, а затем и трёхголосия. Развивает чувство ритма, так как канон может быть ритмическим или речевым.

Элементарное музицирование позволяет обучать весело, легко и не бояться импровизировать. Единственное, педагог должен четко представлять — какой результат на данном этапе обучения и развития ребёнка он хочет получить.

Система элементарного музицирования — это основа для творчества педагога. Нотные записи партитур «Шульверка» служат пособием для педагога, а не нотами для исполнения детьми. Система музыкального воспитания Карла Орфа даёт внутреннюю свободу и раскрепощённость. Психологи отмечают, что занятия с детьми по этой системе делают детей более открытыми, контактными, эмоционально отзывчивыми, уверенными в себе.

Система охватывает все аспекты конечной модели, к которой мы стремимся.

Накопленный мной практический опыт, а так же теоретические знания, позволили мне составить программу:

«Элементарное музицирование — средство развития творческой лично

В этой программе несколько разделов:

Первый раздел.

Постановка дыхания и развитие певческих навыков. В него входят:

- 1) Упражнения, способствующие развитию дыхания.
- 2) Звукоподражания. Игры фонемами и фонемными слогами.
- 3) Спонтанные импровизации.

Второй раздел.

Развитие чувства ритма.

- 1) Речевые упражнения.
- 2) Ритмизация слов.
- 3) Ритмизация текстов.

Третий раздел.

Пение с движениями и игрой на детских музыкальных инструментах.

- 1) Звучащие жесты
- 2) Элементарные движения.
- 3) Импровизации с игрушками-самоделками.

Четвёртый раздел.

Играем в оркестр.

- 1) Обучение игре на детских музыкальных инструментах.
- 2) Применение шумовых, ударных инструментов и игрушек-самоделок.

Пятый раздел.

Творчество и импровизация

- 1) Песенное
- 2) Танцевальное
- 3) Игровое
- 4) Сочинение стихов и попевок

Шестой раздел.

Интеграция пения, движения, игры на детских музыкальных инструментах и декламация.

- 1) Песни-картинки
- 2) Инсценирование песен
- 3) Музыкальные драматизации
- 4) Фольклорные праздники

Анализируя результаты работы по данной программе, хочется отметить, что применение элементов системы Карла Орфа оказывает благоприятное влияние на развитие личности ребёнка. Наблюдения показали, что данная система позволяет наиболее эффективно развивать музыкальные способности детей, заложенные в них природой.

Дети, имеющие ярко выраженные музыкальные способности, добиваются прекрасных результатов во всех областях музыкальной деятельности для данного возрастного периода. Они эмоциональны, раскованы, хорошо двигаются, поют и с большим желанием играют на детских музыкальных инструментах. Так же они добиваются успехов в области детского творчества — игрового, танцевального и песенного.

Особо хочется остановиться на анализе работы с так называемыми «трудными детьми», с детьми у которых нет ярко выраженных музыкальных способностей, более того, детей с различными нарушениями речи, а отсюда и плохой координацией движений, детей со слабым ритмическим чувством, задержкой психического развития и детей с другими патологиями. Система Карла Орфа позволяет ребёнку поверить в себя, в свои силы. «Я могу!». Свободное музицирование предполагает выбор задания согласно уровню развития ребёнка, согласно его возрастным особенностям. А доступный музыкальный репертуар (попевки, шутки, прибаутки, считалки) вызывает радостный

отклик и желание пробовать свои силы в музыкальном исполнительстве. Ведь лучший способ что-либо узнать — это сделать самому.

Многолетняя работа с детьми логопедических групп показала, что различные, ритмические, певческие задания и упражнения, а так же игра на детских музыкальных инструментах приносят неоценимую пользу, помогая постановке звуков и развитию речи. Улучшаются чувство ритма, координация движений, моторика, певческие навыки, речь.

Безусловно нужна кропотливая и систематическая работа, которая строится так, чтобы не вызывать у ребёнка чувства усталости, монотонности. Прежде, чем ввести в работу какой-то приём или метод, музыкальный руководитель должен его тщательно продумать и твёрдо знать: какой результат он хочет получить на данном этапе развития ребёнка, согласно его способностям и возможностям. А награда — блеск блеск в глазах ребёнка, его свободное и полноценное общение со сверстниками, желание вновь и вновь погружаться в мир музыки.