

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ ПО МЕТОДИКЕ К. ОРФА

DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF PRESCHOOLERS WITH THE HELP OF MUSICAL IMPROVISATION ACCORDING TO THE METHOD OF K. ORFA

*I. Saveleva
A. Kindyasheva*

Summary: "Orf-pedagogy", focused on the child, considers music as a basic system similar to speech. Orf is an approach as an effective way of education and training through art and creativity, based on the unity and interrelation of music, speech and movement. In this article, the authors consider the possibilities of "Orf-pedagogy" through the tools of speech exercises, sounding gestures, musical-speech games, poetic music-making, elementary musical theater. The improvisational principle, which permeates all types of creative activity of preschoolers, is integrated and successfully implements the basic pedagogical concept - a phylogenetic approach to musical education, the integration of music, movement and speech, the primacy of practice over theory, a democratic approach in communication between a child and a teacher, the need for reflection.

Keywords: improvisation, musical improvisation, creative skills, music making, Orf-pedagogy, sounding gestures, speech exercises.

Савельева Ирина Петровна

К.культурологии, доцент, Нижневартковский
государственный университет
ms.savel1973@mail.ru

Киндяшева Алена Сергеевна

МАДОУ детский сад №15 «Солнышко», г. Нижневартовск
alena.kindyasheva@yandex.ru

Аннотация: «Орф-педагогика», ориентированная на ребенка, рассматривает музыку как базовую систему, подобную речи. Орф-подход как эффективный способ воспитания и обучения через искусство и творчество, основанный на единстве и взаимосвязи музыки, речи и движения. В данной статье авторы рассматривают возможности «Орф-педагогики» посредством инструментария речевых упражнений, звучащих жестов, музыкально-речевых игр, поэтического музицирования, элементарного музыкального театра. Импровизационное начало, пронизывающее все виды творческой деятельности дошкольников, интегрировано и успешно реализует основную педагогическую концепцию – филогенетический подход к музыкальному воспитанию, интеграция музыки, движения и речи, первичность практики над теорией, демократичный подход в общении ребенка и учителя, необходимость рефлексии.

Ключевые слова: импровизация, музыкальная импровизация, творческие навыки, музицирование, Орф-педагогика, звучащие жесты, речевые упражнения.

«Орф-педагогика», зародившаяся в 30-е годы XX века в Германии, доказала свою эффективность и на отечественном музыкально-педагогическом поприще. Ресурсы, заложенные в концепцию «Орф-педагогики», способствуют развитию индивидуальности ребенка посредством свободного музицирования, импровизации, элементов пластики, хореографии и театра. Исследованиями педагогической концепции К. Орфа и опытом ее внедрения занимались Л.А. Баренбойм, Т.А. Боровик, В.А. Жилин, Д.К. Кирнарская, О.Т. Леонтьева, Г.В. Лизунова, И.М. Подкаминский, Т.Е. Потехина, Т.Э. Тютюнникова и другие. Идея обучения музыке посредством взаимосвязи разных видов искусства нашла свое дальнейшее развитие в педагогической деятельности Э. Нотторфа («Введение в музыку») и Т.Э. Тютюнниковой («Открыть музыку в ребенке»).

Немецкий композитор и педагог Карл Орф разработал систему комплексной музыкальной деятельности, которая исходит из принципа взаимосвязи музыки, слова и движения; движения, пения и игры на музыкальных инструментах. При этом основу такой деятельности со-

ставляет музицирование, которое развивает творческую деятельность.

Суть занятий по системе Орфа заключается в соединении музыки, слова и движения, а также в особой атмосфере занятия, где царит увлеченность, раскованность, внутренний комфорт на основе широкого применения коммуникативно-двигательных игр. Кроме того, в основе лежит также творческая деятельность детей, в которой они могут фантазировать, проявлять индивидуальность и творчество, спонтанность и воплощение идей, дух дружеской атмосферы и импровизационности [3, с. 52].

Характеризуя методику музыкального воспитания в концепции К. Орфа, следует подчеркнуть, что композитор предлагал и свой набор музыкальных инструментов, куда входят: металлофоны, ксилофоны, бубенцы, маракасы, гlockenшпили, треугольники, цимбалы, колокольчики, литавры, тон-блоки, бонго и др.

В этой связи отметим, что К. Орф видел решение про-

блемы в том, чтобы учить детей играть не на сложных, требующих долгих лет подготовки инструментах, а достаточно простых. Такими он считал ксилофон, треугольники, колокольчик, маракасы и др.

По мнению Карла Орфа, музыкальное воспитание не должно ограничиваться развитием ритма, слуха, обучением пению, слушанием музыки или игре на музыкальных инструментах. Задача музыкального воспитания, согласно его концепции, заключается в том, чтобы дети учились проявлять творческую фантазию, умение импровизировать, сочинять в процессе коллективного и индивидуального музицирования. При этом важно еще опираться на связь музыки со словом, с танцем и жестом.

Сегодня общеизвестно, что Карл Орф писал не только детские пьески и песенки, но и упражнения, которые легко можно варьировать и видоизменять, а также придумывать новые. Доступный материал для занятий побуждает детей сочинять, фантазировать и импровизировать. Таким образом, достигается цель творческого развития детей.

Структура музыкальных занятий помогает им хорошо ориентироваться в новом материале, создавать образы и радоваться своим успехам. Здесь каждому ребенку открывается возможность найти свой путь в музыке, соразмерно собственным желаниям и возможностям.

Важное значение в концепции Карла Орфа, приобретает элементарное музицирование, которое должно основываться на активной творческой деятельности, приносящей детям радость и чувство удовлетворения. Подобное творчество можно реализовать с детьми в целом ряде форм (таблица 1).

При этом речевые упражнения развивают у ребенка чувство ритма, способствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие ди-

намических оттенков и темпов. Такая форма занятий целесообразна для общего музыкального развития воспитанников детского сада.

Характеризуя виды музыкально-речевых игр, следует отметить, что они включают в себя: звучащие жесты, ритмическую разминку, а также речевую диалогическую игру и др. В частности, звучащие жесты – это звуки человеческого тела, которые являются первым и естественным музыкальным инструментом, таящим в себе богатство тембров, притопы ногами, шлепки по коленям, хлопки и щелчки пальцами в сочетании между собой. Примером может служить игра «Веселые палочки». Здесь дети сидят по кругу, перед ними лежат по две палочки. Под звуки музыки А. Варламова «Кукушка» дети отстукивают ритм вначале по коленям, затем кулачками или щелчками, а потом берут палочки, ритмично стучат ими, после чего перекачивают их следующему ребенку. И так игра продолжается по кругу.

Далее дети показывают, как из-под коры выбрались жучки, имитируя букву ж-ж-ж – низким голосом, а букву шек з-з-з – высоким голосом. Наряду с этим, они показывают, как под кучей хвороста что-то зашуршало (шуршур-шур – трут ладошками), или вылез ежик (сопеть носиком).

Кроме того, дети начинают изображать больших птиц – воробышек, которые громко поют – «Чик-чирик! Чик чирик!» (изображая это низким голосом). А маленькие их птенчики повторяют высоким голосом «Чик-чирик! Чик-чирик!». В результате создается образ пришедшей весны, где каждый ребенок изображает свой «весенний звук» и тем самым наполняя лес птичьими голосами. Цель данной игры состоит в музыкально-эмоциональном воспитании детей, развитии у них двигательных, слуховых и тактильных ощущений. При этом отметим, что речевые игры – это ритмические декламации стихотворного или прозаического текста. Ритм, который

Таблица 1.

Формы музицирования на музыкальных занятиях

Форма	Описание
Речевые упражнения	Способствуют формированию правильной артикуляции, произношению звуков, выразительности речи, обогащению словарного запаса, грамотности
Звучащие жесты	Способствуют формированию метроритмического чувства у дошкольников, развитие координации, музыкального слуха, памяти, внимания
Музыкально-речевые игры	Способствуют развитию памяти и интуиции; развивают логическое и образное мышление; учат создавать творческий продукт – образ в игре; развивают координацию движений в пространстве
Поэтическое музицирование	Позволяют воспитать умение чувствовать, переживать настроение музыки и стихотворения, понимать музыкальный язык, развивать мышление, память
Элементарный музыкальный театр	Способствует формированию творческой, гармоничной и всесторонне развитой личности, чувства прекрасного, любви к искусству, развитию творческого воображения, музыкальных способностей, коммуникативных навыков

заклучен в словах, ощущается детьми естественно и увлекается без всякого труда.

Характеризуя ритмическую разминку, подчеркнем, что она позволяет воспроизводить заданный ритмический рисунок. Так, игра «Эхо» предполагает детям сначала внимательно прослушать ритм и воспроизвести его различными способами: хлопками в ладоши, по коленям, кулачками, деревянными ложками или с использованием других звучащих предметов [7, с. 36].

Что касается речевой диалогической игры, то она необходима для формирования ритмического интонационного слуха, навыков инструментального сопровождения речи. Непременным условием здесь является выразительное мимическое сопровождение диалога, которое помогает формированию интонационной выразительности речи. Цель такой игры заключается в развитии быстрой и точной реакции, внимания, координации действий со всеми играющими детьми. Примером может служить такая речевая диалогическая игра по песенке «Таря-Маря».

Педагог: - Таря-Маря в лес ходила...

Дети: - В лес ходила?

Педагог: - Таря-Маря шишки ела...

Дети: - Шишки ела?

Педагог: - Шишки ела, вам велела.

Дети: - Шишки ела, нам велела

А мы шишек не хотим,

Таре-Маре отдадим.

Используя эту игру на занятии, детям ставиться задача исполнять вопросы, сопровождая их выразительной мимикой и жестами. Это помогает рождению нужной выразительной интонации. И все это подается через яркое исполнение.

Таким образом, перечисленные выше задания, во многом способствуют развитию у детей артикуляционного аппарата для пения, воспроизведению хорошей дикции и яркого образа, развитию фантазии, воображения, творческих навыков.

Следующей формой работы в сфере элементарного музицирования выступает поэтическое музицирование [1, с. 49]. Оно помогает детям ощутить красоту звучания поэзии и музыки. Благодаря такому музицированию дети не только незаметно, но и с удовольствием заучивают стихи на память, а также читают их с особым чувством и выражением, осознают связь слова и музыки.

Музыкальное озвучивание стихов становится наиболее ярким, если при их чтении добавить подыгрывание на музыкальных инструментах, что вносит разнообразие. При чтении стихотворения с аккомпанированием важно делать паузы в конце строк, чтобы дать время для

озвучивания музыкальных инструментов.

Примером поэтического музицирования может служить стихотворение «Капель» Ю. Полякова. При этом в процессе озвучивания могут быть использованы металлофоны, колокольчики, бубенцы, музыкальные палочки. Например:

Я в полдень слушаю капель (металлофоны)

Она журчит, как птичья трель (колокольчики)

Звенит хрустальным бубенцом (бубенцы)

Сбега с крыши над крыльцом (глиссандо на металлофоне)

Капель журчит, звенит, поет (все инструменты)

Она ломает снег и лед (музыкальные коробочки)

[7, с. 42].

Далее отметим, что говорить о внедрении системы обучения К. Орфа в условиях дошкольного учреждения в полном объеме нецелесообразно, поскольку специфический подход музыкального руководителя к подбору инструментария, а также репертуара, основанного на национальной музыке западных стран, ограничивает возможности учебно-воспитательного процесса.

Однако, в целом музыкальная концепция Карла Орфа, безусловно, интересна и продуктивна и может быть адаптирована к условиям дошкольного учреждения в Российской Федерации, так как позволяет сделать музыкальные занятия более интересными и динамичными, вызывая у ребенка яркие эмоции и сотворчество в создании звуков окружающего мира. Более того, методика К. Орфа позволяет осуществлять обучение в действии. Здесь ребенок действительно становится соавтором и создателем собственного музыкального мира (импровизатором). В этом как раз и заложена успешность в обучении и воспитании активной творческой личности, стремящейся создавать и совершенствовать окружающий мир.

Большое внимание на музыкальных занятиях с детьми дошкольного возраста необходимо уделять также и музыкально-ритмическому воспитанию. Оно осуществляется как в движении, так и в игре на элементарных музыкальных инструментах, а также в мелодической декламации. Здесь особую значимость приобретает слово как элемент речи и поэзии, его метрическая структура, мелодико-интонационное звучание. В этом случае важно не только отдельное слово само по себе, но и его контекстный смысл в рифме, пословицах, поговорках, детских считалках, дразнилках и т.д.

Наконец, музицирование осуществляется и в такой форме, как элементарный музыкальный театр. Этот элемент представляет собой интегративную игровую форму деятельности, предполагающую одновременное воздействие музыки, движения, танца, речи и художе-

ний. В меру развития они могут ритмично и выразительно выполнять движения в соответствии с характером, регистрами и динамикой музыки.

Выбор «музыкального репертуара для музыкально-ритмических движений составляет зону особого внимания, так как от него в значительной степени зависит, будет ли достигнута цель и решены поставленные задачи. Основное внимание рекомендуется уделять яркости, динамичности образов высокохудожественных произведений, моторному темпу произведений, побуждающего к движениям, многообразию жанров (народная, классическая, современная музыка) и характеров, разнообразию движений (танцевальные, сюжетнообразные, физические упражнения), соответствию движений характеру и образу музыки» [4, с. 241].

Ниже приведем примерный репертуар упражнений, способствующих музыкально-двигательному развитию дошкольников. Среди них: упражнения «Зеркальный танец», «Цепочка», «Паруса». Последнее можно использовать для снижения напряжения и эмоционального возбуждения, для восстановления дыхания и расслабления мышечного аппарата. Здесь рекомендуется использовать «Медленный вальс» Л. Минеевой, исполняемый в неторопливом темпе. При этом дети строятся в зале друг за другом «галочкой», изображая парусный корабль. Педагог озвучивает команды для выполнения упражнения. В частности, он может говорить: «Поднять паруса» – дети поднимаются на полупальцы, слегка отводя руки назад на уровне плеч. По команде: «Спустить паруса» – дети приседают вниз, опуская руки. На момент команды «Попутный ветер» – дети синхронно продвигаются вперед, в форме клина корабля. А по команде «Полный штиль» – вся группа останавливается и замирает.

Большую роль на музыкальных занятиях отводится игре на музыкальных инструментах [2, с. 57]. Она составляет самое привлекательное, что есть для дошкольников в музыке. Внешняя привлекательность и необычность инструмента – это главное, что определяет интерес к нему и желание взять его в руки. Техническая легкость игры на шумовых, ударных инструментах, их способность тотчас же откликаться на любое прикосновение располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через нее – и к простейшей импровизации. Примерами для инструментального музицирования могут служить:

1. «Финская полька» – (исполнение в виде диалогической игры с использованием маракас и бубенцов).
2. «Полька» М. Глинки (с подчеркиванием акцента посредством музыкальных молоточков).
3. «Andante» Й. Гайдна (звукоподражание на инструментах тиканью различных часов, звону будильника, перезвону башенных часов);
4. «Марш» С. Прокофьева (игра на маракасах, бубенцах через такт, через два такта и т.д.).

Большую роль для музицирования и музыкального воспитания в детском саду играет шумовой оркестр. Его задачами являются: практическое овладение детьми элементами музыкального языка и некоторыми понятиями музыкальной грамоты; создание предпосылок для развития умений игры в ансамбле; знакомство с произведениями классической и детской музыки.

В процессе музицирования в шумовом оркестре рекомендуется использовать различного рода игры и задания, например, импровизированные диалоги «Разговор» двух инструментов (двух барабанов, двух колокольчиков). В этой деятельности задействуются все имеющиеся музыкальные инструменты в арсенале педагога. Хрестоматийным примером музыкального материала на такой вид деятельности можно назвать песню «Веселый музыкант» А. Филиппенко. Эту линию удачно продолжает песня-игра «Оркестр» О. Григорьева, в которой группа детей-дошкольников делится на подгруппы, где каждая подгруппа исполняет партию того или иного инструмента, которые упоминаются в песне (скрипка, флейта, труба, бубны, барабаны) и разучивают свои партии.

Затем подгруппы располагаются полукругом как музыканты в оркестре. Руководит этим оркестром дирижер. Сначала по его знаку поют все дети, изображая общее начало. Затем поет первая подгруппа, подражая игре на скрипке. Потом опять звучит общее начало. Во втором проведении куплета вступают скрипачи и вместе с ними включаются флейтисты. С каждым куплетом инструментов становится все больше и в конечном итоге играют все группы детей, т.е. звучит оркестр. Эта игра представляет большой интерес для детей, поскольку каждая подгруппа, дойдя до своего инструмента, далее продолжает играть только на своем инструменте. В последнем проведении припева звучит уже весь оркестр под руководством дирижера. При этом следует добавить, что данную игру существенно дополняют шумовые инструменты, которые значительно украшают звучание оркестра.

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о возможности адаптирования методики К. Орфа, к условиям работы на музыкальных занятиях с дошкольниками. Все приведенные упражнения и игры включают музыкальную импровизацию. По мнению исследователей «музыкальное переживание, вызванное у ребенка воздействием синестезийного комплекса (музыка и музыкально-ритмические движения), является своеобразной разновидностью эмоционального познания, постижения многообразия мира, а также ресурсом его физического гармоничного развития» [4, с. 241]. Кроме всего выше сказанного, музицирование, происходящее в разных видах деятельности, являющееся методической основой системы Карла Орфа, способствует коммуницированию детей со сверстниками. Именно «в

музыкально-ритмической деятельности реализуется необходимая для ребенка потребность в двигательной активности. Музыкально-ритмическая деятельность является одним из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях как средства более глубокого ее восприятия и понимания. Музыка и движение для детей являются самым доступным ресурсом человеческих ощущений, поскольку обладают возможностью прямого воздействия на эмоциональную сферу. Они – первый шаг к пониманию искусства, так как понимание возникает, главным образом, на базе моторного отклика и вызываемых им ассоциаций, знакомых каждому человеку» [5, с. 636].

Популярность методики музыкального воспитания Карла Орфа растет. Значение его системы для музыкального развития ребенка велико, так как дает предпосылки для творческого развития личности и самопознания, включая ребенка. Принимая во внимание важность развития творческих навыков детей посредством использования элементов системы К. Орфа, отметим, что она создает предпосылку для воплощения в жизнь аксиомы, согласно которой каждый человек располагает определенным творческим потенциалом и талантом. Главное – его уметь развивать и совершенствовать посредством прогрессивных методик, одной из которых является музыкально-педагогическая концепция Карла Орфа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. Выпуск I. Движение и речь. СПб.: Невская Нота, 2009. 134 с.
2. Забурдяева, Е., Карш, Н., Перунова, Н. Посвящение Карлу Орфу. Выпуск II. Поем, танцуем, играем в оркестре. СПб.: Невская Нота, 2009. 125 с.
3. Келлер В., Орф К., Баренбойм, Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. М.: Советский композитор, 1978. 368 с.
4. Савельева И.П., Дарий Е.И. Музыкально-ритмические движения как фактор гармоничного развития детей старшего дошкольного возраста // II Международная научно-практическая конференция «Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы» (Нижегородск, 8 апреля 2021). 2021 С. 238-241. / http://konference.nvsu.ru/konffiles/uplfiles/1617621332-Programma_konferencii_Hudozhestvennoe_prostranstvo_21_veka.pdf
5. Савельева И.П., Киндяшева А.С. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников посредством музыкальной деятельности // IX Международной научно-практической конференции «Культура, наука, образование: проблемы и перспективы» (KSE 2021) (Нижегородск, 10 ноября 2021 г.). 2021. С.633-639. <https://doi.org/10.36906/KSP-2021/91>
6. Савельева И.П., Подболотова С.Д. Система Карла Орфа и ее польза для развития чувства патриотизма на уроках музыки // E-SCIO. 2019. №9 (36). С. 280-286. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41237576_34624154.pdf
7. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. М.: АСТ: Астрель, 2000. 96 с.

© Савельева Ирина Петровна (ms.savel1973@mail.ru), Киндяшева Алена Сергеевна (alena.kindyasheva@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»