DOI 10.37882/2223-2982.2020.12-2.20

КАРЛ ОРФ И ЖАК-ДАЛЬКРОЗ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

CARL ORF AND JACQUES-DALCROZE IN MODERN CHINESE MUSIC EDUCATION

Li Zhenyu
T. Samsonova

Summary: The methods of Karl Orff and Jacques-Dalcroze are based on the personal qualities and interests of students, the development of their ability to create music, plastic and musical improvisation as a way to develop creative potential, and this is a comprehensive education that improves the ability of students to Express musical instincts. This article compares and reveals the teaching of music using the methods of Orff and Dalcroze. The main aspects of the influence of the methods of European musicians-teachers on teaching in Chinese music schools are considered, as well as the importance of using the methods of Orff and Dalcroze in teaching children of all ages and the advantage of these methods in comparison with traditional music teaching in China.

Keywords: China, methods of teaching music, Karl Orff, Jacques-Dalcroze, traditional method of teaching music, pedagogy, music education, preschool education, school, University.

Ли Чжэньюй
преподаватель фортепиано Chifeng University China (Китай); Аспирант, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург
931132369@qq.com
Самсонова Татьяна Петровна
Д.ф.н., к.искусствоведения, профессор, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
tat4279@yandex.ru

Аннотация: Методы Карла Орфа и Жака-Далькроза основаны на личностных качествах и интересах учащихся, развитии у них способности создавать музыку, пластической и музыкальной импровизации – как способе развития творческого потенциала, и это комплексное образование, которое улучшает способность учащихся выражать музыкальные инстинкты. В данной статье сравнивается и раскрывается преподавание музыки по методам Орфа и Далькроза. Рассматриваются основные аспекты влияния методов европейских музыкантов-педагогов на преподавание в китайских музыкальных учебных заведениях, а также важность применение методов Орфа и Далькроза при обучении детей всех возрастов и преимущество указанных методов по сравнению с традиционным преподаванием музыки в Китае.

Ключевые слова: Китай, методы обучения музыке, Карл Орф, Жак-Далькроз, традиционный метод обучения музыке, педагогика, музыкальное образование, дошкольное обучение, школа, вуз.

Введение

С начала нового века перед лицом быстрого развития экономики, науки и технологий Китая, глубоких изменений в общественной жизни конкуренция в сфере образования становится все более ожесточенной, а столкновение и обмен различными идеями и культурами внутри страны и за рубежом сделали молодых людей более независимыми в их идеологическом сознании, и более разнообразными ценностями.

В настоящее время интенсивно обновляются все составляющие учебного процесса в учебных заведениях Китая, в том числе и в сфере искусства. Разрушение информационных границ, необыкновенные возможности новых технологий и методик с одной стороны ведут к обогащению и инновационности сферы образования, с другой – к некоторому хаосу, влияющему на результативность выполнения поставленных задач.

Цель статьи

Провести анализ методов Карла Орфа и Жака-Далькроза, применяемых в музыкальной подготовке и педагогической практике во всех отраслях музыкально-педагогической деятельности в Китае и показать их преимущество по сравнению с традиционными методами обучения музыке.

Краткий обзор исследований по данной проблематике

Литература о применении музыкальных педагогических методах, используемых в Китае, представляет значительный объем, изданный на китайском языке. В связи с обозначенной темой, мы обратились к изданным в настоящее время научным трудам китайских авторов, таких как: Ли Дана, Сю Хайлинь, Инь Айцин. Орф – мысли и практика музыкального образования. – Шанхай: Шанхайское педагогическое издательство, – 2004; Чжан Сяцинь. Ограничения системы музыкального образования Орфа, распространенные в Китае – Педагогический колледж Университета Циндао. – 2002 – г. Вып. 12; Ван Ган, Ли Дана. Музыкальное образование в интересах будущего, Хайнань: издательство Хайнань, – 2004 г.; Э.Жак-Далькроз. Ритм. «Классика XXI». – М. 2019 г. Ли Дань На, Сю Най Линь. Карл Орф, теория образования и практика. – Шанхай, – 2002. На основании изученной литерату-

ры в статье представлен аналитический взгляд автора на применение системы музыкального обучения по методам Орфа и Далькроза в сравнении с традиционными методами преподавания музыки в учебных заведениях Китая.

Методология

В статье используются методы исторического анализа, методы музыкально-педагогических сравнительных характеристик, используются европейские педагогические методики обучения музыке.

Основная часть

Высокие темпы экономического развития Китая в настоящее время, растущая конкуренция на рынке труда требуют повышения качества образования, что, в свою очередь, приводит к пересмотру содержания и целей образования на всех его ступенях.

Особо подчеркнём значимость изучения музыкального искусства для общего развития детей и их духовного роста. Поэтому в Китае усиление внимания к музыкальному образованию является важной стратегией организации обучения в начальной школе, что непосредственно требует качественной подготовки преподавателей музыки в вузах для всех категорий подрастающего поколения. Одна из очень четких задач – воспитание патриотизма на основе формирования определенных черт характера. Общее музыкальное образование Китая базируется на патриотической идее и народных китайских традициях.

Базовое музыкальное образование в Китае также постоянно углубляют реформы, которые способствуют повышению качества образования. Музыкальное образование занимает важное место на этапе базового образования. Новые стандарты учебных программ выдвигают более высокие требования и определяют новые стандарты в отношении обучения талантов, а также в педагогической практике учителей музыкального образования в высших и средних общеобразовательных заведениях, а также повышают требования к учителям музыки в музыкальных школах и школах искусств. На этом макроэкономическом фоне нынешняя модель обучения молодежи музыкальному искусству в высших учебных заведениях встречается с определенными трудностями, когда необходим перелом в старых методах обучения. В наши дни необходимо соответствовать требованиям новых стандартов учебной программы и смело внедрять методы обучения, которые позволяют добиться наибольшей эффективности.

Содержание обучения в Китае впитало в себя за последнее столетие перспективные европейские методики, существенно модернизированные и адаптированные как к современному этапу развития, так и к возможностям качественного преподавания именно в китайской школе.

Изучение и адаптация европейского опыта укрепляется через дружественные связи с другими странами, как приглашение специалистов-музыкантов как педагогов, так и музыкантов-исполнителей, в активном строительстве концертных залов, выезде китайской молодежи с целью обучения за рубеж и т.д.

Прогрессивные методики музыкального воспитания, разрабатывавшиеся в Китае, ведущие системы музыкального воспитания – Карла Орфа[1] и Жака-Далькроза[2], известная в европейских странах система цифровых нот, и многие другие программы нашли свое преломление в китайском практическом опыте преподавания, опираясь на сложившиеся народные традиции.

Распространение идей системы музыкального воспитания К. Орфа в Китае активно началось в 90-е годы XX века, когда китайские авторы стали переводить труды данного педагога и его последователей на китайский язык. В это же время стали проводиться многочисленные конференции, на которых обсуждались пути внедрения идей К. Орфа в педагогику музыкального образования Китая.

Метод обучения Карла Орфа является наиболее распространенным и влиятельным в современном мире, и его американские коллеги считают его одним из трех столпов музыкального образования в современных школах мира. «Полнота» принципа музыкального образования Орфа означает, что он будет охватывать все другие формы методов обучения, такие как метод обучения Далькроза (ритмическое обучение), метод обучения Золтана Кодая[3] (обучение пению) и т. д., что делает его единым целым.

Это направление развития процесса обучения музыке имеет неограниченные возможности, поэтому оно наиболее распространено в мире и в последнее время крайне популяризировано в китайских музыкальных институтах.

Музыкальное образование Орфа – это не обучение продвинутым музыкальным навыкам. Оно направлено

1 Карл Орф, полное имя Карл Генрих Мария Орф (10 июля 1895, – 29 марта 1982) – немецкий композитор и музыкальный педагог.
2 Эмиль Жак-Далькроз (6 июля 1865 года – 1 июля 1950 года) –швейцарский композитор и педагог. Настоящее имя Эмиль Жак.
3 Зо́лтан Ко́дай (16 декабря 1882 – 6 марта 1967) – венгерский композитор, музыкант и теоретик музыки, педагог.

на развитие потенциала всех людей. Оно связано с музыкальным просвещением и началом изучения другой музыки – музыки души. Учителя предлагают детям свободно интерпретировать музыку с помощью тела, языка и музыкальных инструментов. Музыкальное образование Орфа предоставляет неограниченные возможности для развития личности ребенка и развивает реакцию, понимание, память, воображение, творческие способности и коммуникативные навыки. Дух сотрудничества между преподавателем и учащимся обеспечивает координацию между телом, мозгом и душой.

С развитием образования в Китае, дальнейшим углублением образовательной реформы и постоянным повышением качества образования система музыкального образования Орфа начала входить в сферу музыкального образования как современная передовая образовательная идея и методика, направленная на понимание музыки как одного из важнейшего фактора жизни общества. Однако в развитии общества есть свои закономерности. Система музыкального образования Орфа должна сыграть роль в музыкальном образовании и стать мощным средством и подходом для качественного музыкального образования в Китае.

Сейчас система музыкального образования Орфа распространилась на более чем 50 стран. В XXI веке система Орфа в Китае переживает «бум», широко используется в базовом музыкальном образовании и распространяется на музыкальные классы средней школы, а также на музыкальное образование для взрослых, и в качестве музыкальной терапии, влияющей на здоровье пожилых людей и на другие области жизни граждан великой страны.

Музыкальная концепция образования Орфа настаивает на том, чтобы в процессе обучения исходить из природы музыкального состояния людей, применять совместные педагогические методы, пропагандировать дух, ориентированный на людей, и оригинальные виды обучения, а также сочетать музыку с танцами, литературой и драмой. Все эти виды искусства сливаются воедино, чтобы студенты могли получать новые знания и развивать свое воображение и творческие способности.

Сам Карл Орф говорил: *«Дело не в том, что музыка взаимодействует с определенным действием или действие взаимодействует с музыкой. Эти два явления естественным образом объединяются в одно. Это то, что определяет все, единство чувств и мышц»*[1].

Обучение музыке Орфа не требует от учеников того, чтобы быстро петь и играть музыку, но желает познакомить учеников с музыкальной практикой. Она не требует от учащихся полного понимания того, чему учит учитель (песни, танцы и т. д.), но требует от учителей и учеников совместной творческой деятельности. Музыкальное образование Орфа – это эстетическое образование. Музыкальное образование Орфа делает упор на ориентированность на людей их свободомыслие в сфере искусства, позволяя студентам понимать музыку и получать эстетический опыт посредством собственного взаимодействия с музыкой. Сам по себе процесс обучения музыке Орфа – это общезначимый процесс приобретения опыта, позволяющий учащимся раскрыть свои потенциальные музыкальные способности собственными усилиями.

Система музыкального образования Орфа мотивирована своей философией, основанной на материале, который сочетает гуманность и науку. Три основных метода обучения: комбинированное обучение музыкальному языку, комбинированное обучение движению и комбинированное обучение игре на музыкальных инструментах.

Уровень учителя – важнейшая гарантия качества обучения. Система музыкального образования Орфа диверсифицирована, поэтому требования к общему качеству учителей чрезвычайно высоки. Если уровень образования учителей низкий, то они не смогут правильно понять и применить свои концепции обучения для достижения целей музыкального воспитания, поэтому в музыкальных вузах Китая уделяется особое внимание подготовке педагогических кадров с использованием систем Карла Орфа и Эмиля Далькроза. Системы музыкального образования Орфа и Далькроза – это не только чистые методы обучения, но и образовательная концепция, образовательная философия.

Как сказал Орф: *«Музыка - это не цель образования, музыка - это просто средство излучения духовной силы»* [4]. С помощью музыкального образования детей учат выражать цель музыки и внутреннего общения от всего сердца.Мы должны признать систему музыкального образования Орфа, несмотря на то, что она возникла раньше и имеет долгую историю. Система музыкального образования Орфа нам нужна именно из-за несбалансированного развития музыкальной грамотности в Китае на данном этапе. Образовательная философия Орфа позволяет укорениться на любой культурной почве и имеет широкие перспективы развития в Китае. Даже в Соединенных Штатах Америки, крупнейшей экономической державе мира, развитие идет полным ходом. Орф сказал: *«Радость сердца – самый важный фактор в развитии маленьких детей, а пение, танцы и музыка – источник вдохновляющей детской мудрости»* [2].

Система музыкального образования Орфа богата учебным содержанием, разнообразна по форме, гибка в методах обучения и философии образования, ориентированной на людей, поэтому заняла свое место в педагогической практике китайских вузов, готовящих пре-

подавателей музыки для младших и средних учебных заведений Китая.

Орф как-то подчеркнул: *«Дети не пассивные слушатели в этом виде обучения, а активные участники создания музыки. Это просто и легко реализовать, без искусственных дополнений, без громоздких конструкций, и это близко к жизни, природе и детям. Природа – это хороший учитель и полезный друг для детей»*[3].

Настолько популярные в Китае методы музыкального обучения Орфа, неразрывно связаны и изучаются совместно с методами, разработанными Далькрозом, так как, при совместном их применении в процессе преподавания, и в процессе подготовки будущих преподавателей музыки в вузах, данные методы дают положительные результаты, как наиболее доступные и понятные для освоения младшим поколением.

Профессор Далькроз создал, основанную на «Кинестезии», «Ритмологию тела» посредством серии исследований и экспериментов со слуховой и инстинктивной реакцией, на этой основе открыл курс музыкальной импровизации. Цель вузовских занятий по системе Далькроза - помощь студентам в формировании свободы реакции тела на музыку в процессе исполнения, и практика в различных видах импровизации. Система Далькроза позволяет использовать метод импровизации на теоретических занятиях. Этот метод позволяет студентам импровизировать в процессе обучения. Воспроизведение мелодии или фрагментов мелодии как часть развития и понимания интервалов, помогает им в освоении гармонии. В этом состоит смысл метода Далькроза, созданный для развития творческого мышления детей.

В своих трудах большое значение Далькроз придает пластической и музыкальной импровизации – как способу развития творческих способностей и воспитания в учениках творческого начала. Изначально на ритмических занятиях звучит по преимуществу музыка, импровизируемая педагогом. Это обеспечивает необходимый эффект новизны и непредсказуемости, стимулируя развитие способности мгновенно реагировать на звучащий материал. *«Далькроз – педагог всегда доминирует над Далькрозом – художником»* [4].

Основным «инструментом» педагогического воздействия в системе Карла Орфа, используемых в педагогических вузах Китая, выступает «элементарная музыка». Вот на какие принципы опирается К. Орф и его последователи–педагоги китайского музыкального просвещения:

1. Необходимо поставить ученика в такие условия, в которых он будет вынужден сам создавать музыку.
2. Техника игры на фортепиано, скрипке, виолончели, кларнете и других инструментах академического музыкального искусства очень сложная. Она занимает на начальном этапе у ребенка все его внимание, энергию и эмоционально ограничивает его. Поэтому его нужно приучать к музицированию в коллективе на элементарных инструментах, которые почти не требуют специального обучения. Инструменты должны сочетать в себе наибольшую простоту и очень высокие акустические качества.
3. Необходимо опираться, особенно на начальном этапе, на самое простое – на «элементарную музыку». Ее нужно самому создавать и быть не только «слушателем», но и «участником».
4. Основой детской «элементарной музыки» должен быть собственный национальный фольклорный материал.
5. В массовой музыкальной педагогике переходить от усвоения одних «элементов» музыки к другим нужно очень последовательно [5].

Основная цель обучения в системах музыкального образования Орфа – Далькроза развитие музыкальных знаний и навыков. Поэтому обязательным условием обеспечения качества обучения является отличная музыкальная грамотность учителей, получивших подготовку в китайских высших учебных заведениях. Комплексное преподавание в системе музыкального образования европейских музыкантов-преподавателей объединяет музыку с танцами, литературой, драматическим искусством и т.д. Оно направлено на развитие воображения и творческих способностей учащихся и даже включает знания других предметов, помимо искусства. Необходимо развивать личность и потенциал студентов. Поэтому учителя музыки должны научиться владеть соответствующими методами обучения музыке и всесторонними предметными знаниями, а также обладать высокой культурной грамотностью. В настоящее время мы живем в информационную эпоху с быстрым технологическим ростом и быстрым обновлением знаний. Для этого от учителей требуется не только изучить свои сильные стороны и опыт, но и обладать обширными знаниями и превосходным педагогическим искусством.

Обычно выпускники государственных педагогических музыкальных вузов, специализирующиеся на музыкальном образовании в колледжах и университетах, в основном обладают значительными профессиональными знаниями, навыками и определенной культурной грамотностью достаточной для качественного обучения подрастающего поколения в детских садах и школах Китая.

Для обмена идеями о методах обучения отделы образования обязывают преподавателей музыкальных вузов изучать передовые методы обучения. Поэтому особенно важно проводить соответствующее обучение педагогов

в плановом порядке, которое должно быть включено в план обучения будущих учителей музыки.

Существуют определённые недостатки традиционного музыкального образования в Китае:

— обучение музыке слишком специализировано и разделено;
— все музыкальные теории изучаются как абстрактное теоретическое содержание, отделенное от звука и эмоций, которые они представляют;
— изолированное слуховое обучение и изучение песен не могут научить детей понимать и любить музыку.

Метод Далькроза, успешно применяемый в китайских вузах, средних учебных заведениях, в дошкольных детских садах, направлен на развитие у учащихся концентрации, улучшение интеллекта, анализа, понимания и исполнения того, что дети слышат, развивает у подрастающего поколения эмоциональное отношение к музыке. Это не только художественное исследование и обучение, но и социальная игра. Она сочетает в себе тело, музыку и способствует лучшей координации слуха, кинестезии, мышления и эмоций.

Метод Далькроза подходит для детей всех возрастов, а также для студентов высших учебных заведений, поскольку ритмическое движение тесно связано с природой человека, и движения тела легко сочетаются с музыкой и играми. Сочетание физических упражнений и музыки особенно подходит человеческой натуре и врожденному инстинкту.

Метод Далькроза направлен на воспитание индивидуальности и детского темперамента. Темперамент можно определить по движениям тела и пробудить в детях любовь к музыке и жизни. Метод Далькроза позволяет детям чувствовать себя естественными в игровой деятельности. Учителям полезно развивать личность детей, развивать воображение и творческие способности в непринужденной обстановке. В то же время учителям также удобно внедрять соответствующие базовые требования и методы обучения в игровые действия. Руководство учителя должно быть ненавязчивым, и не должно сковывать ученика.

Обсуждения и выводы

За последнее время наметились сдвиги в педагогике и музыкальное образование стало отвечать более высокими требованиями. В условиях новой эры оно должно постоянно адаптироваться к тенденциям развития времени. Каждый преподаватель музыкальной дисциплины должен выполнять свои обязанности, способствовать развитию качественного образования, привносить передовой зарубежный опыт в Китай, улучшать рациональность образовательной и преподавательской структуры и развивать профессиональные музыкальные таланты. Необходимо продолжать прилагать усилия, используя неустаревающие, современные методы Орфа и Далькроза, которые вновь и вновь показывают несомненные преимущества в конечном качестве подготовки, как студентов музыкальных педагогических вузов, так и в общем влиянии во всех сферах подготовки учащихся любых возрастов.

Заключение

Обобщая тенденции образовательной политики в вузах и музыкальных школах Китая, следует отметить прогрессивность общей стратегии, открытость европейскому опыту, постоянную позитивную модернизацию содержания и условий, методической обеспеченности учебного процесса, грамотно организованному стимулированию учебного процесса. Все это приводит к популярности музыкального искусства, к «моде» на музыкальное исполнительство среди молодежи, к желанию получать высшее музыкальное образование, что является одним из гарантов развития духовной культуры нации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ли Дана, Сю Хайлинь, Инь Айцин. Орф – мысли и практика музыкального образования. – Шанхай: Шанхайское педагогическое издательство, 2004. 224с.
2. Чжан Сяцинь. Ограничения системы музыкального образования Орфа, распространенные в Китае. Циндао. Педагогический колледж Университета Циндао. 2002. Вып. 12, № 4 Ци. 19 с.
3. Ван Ган, Ли Дана. Музыкальное образование в интересах будущего, Хайнань: издательство Хайнань, 2004.
4. Э. Жак - Далькроз. Ритм. М.: «Классика XXI». .2019. 247с.
5. Ли Дань На, Сю Най Линь. Карл Орф, теория образования и практика. Шанхай, 2002. 302с.