Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Оренбурга

«Речевые игры и упражнения в концепции Карла Орфа»

 Автор: Ефимова О.Г.,

педагог дополнительного

образования МАУДО

 ЦДТ г.Оренбурга

Оренбург

2021

 Карл Орф (1895 -1982) –немецкий композитор и педагог из ФРГ. Член Баварской академии искусств (1950). Карл Орф (нем. Карл Генрих Мария Орф) - немецкий композитор, наиболее известен кантатой «Кармина Бурана» (1937). Будучи крупным композитором XX века, он также внёс большой вклад в развитие музыкального образования.

 Карл Орф родился в Мюнхене и происходил из баварской семьи, которая принимала большое участие в делах немецкой армии. Полковой оркестр его отца, по всей видимости, часто играл произведения молодого Орфа. Отец Карла Орфа, офицер, играл на фортепиано и нескольких струнных инструментах. Его мать также была хорошей пианисткой. Именно она обнаружила у сына талант к музыке и занялась его обучением. Орф научился играть на пианино в 5 лет. В возрасте девяти лет он уже писал длинные и короткие музыкальные отрывки для своего собственного кукольного театра.

 Одной из самых известных концепций музыкального воспитания детей, распространенных более чем в 40 странах мира, является концепция Карла Орфа -“Шульверк. Музыка для детей”. Слово “Schulwerk”, понятное без перевода педагогам всего мира, было создано самим Орфом и обозначает “ обучение в действии”. Главный принцип этой педагогики —“учимся, делая и творя”—позволяет детям, исполняя и создавая музыку вместе, познать ее в реальном, живом действии, в процессе музицирования. Шульверк (Schulwerk) –особая разновидность учебной игры. Немецкое слово «werk» (работа) обозначает одновременно и её процесс, и результат, искусно сделанную работу.

 Создавая «Шульверк», Орф задумывал изобрести «игру в музыку», музыкальную игру импровизацию, которая могла бы подготовить детей к дальнейшему музыкальному обучении и дать толчок творческому мышлению на годы вперёд. Исходной мыслью Орфа было понимание того, что предпосылки музыкального воспитания через творчество создаются самой системой обучения. Возможность создания такой формы обучения и была им доказана в «Шульверке». Однако следует отметить, что «Шульверк» Орфа не является учебником в традиционном смысле. Его можно назвать дидактической концепцией, декламирующей особый, творческий подход к обучению музыке. В «Шульверке» Орф предлагает творить не только ребёнку, но и педагогу.

 «Шульверк»предоставляет выбор методики самому педагогу. Однако педагоги, работающиес детьми по «Шульверку» в разных странах, пришли к выводу о необходимости создания в самом общем виде универсальных методических рекомендаций для воплощения в жизнь намерений Орфа. В них они стремились ввести обучение элементарной импровизациив систематическое «русло». Не стоит думать, что это доступно только избранным. Величие и гуманность концепции Орфа состоит в том, что Орф предлагает стать соавторами «Шульверка», так как элементарное музицирование доступно всем. Несложно придумать вместе с детьми самую малость: аккомпонемент из звучащих жестов к дразнилке. Изменить её естественный поэтический ритм, изобрести свободную звуковую композицию, дав детям спонтанно поиграть на инструментах.

 Шульверк —это пятитомная антология музыки для детей. Она собрана и обработана Орфом для пения и танцев с аккомпанементом ансамбля орфовских инструментов. Каждая небольшая пьеса из Шульверка представляет собой простейшую партитуру, доступную в исполнении даже маленьким детям. В последних томах Орфом использован фольклор и других европейских народов: французский, датский, шведский, английский. Интерпретация фольклора —вот идея Шульверка. Основная идея Карла Орфа –самостоятельный поиск детьми музыкантов внутри себя через обучение игре на простых музыкальных инструментах, таких как цимбалы, маракасы, колокольчики, треугольники, ксилофон, металлофон и другие. Композитор ввел термин «элементарное музицирование», то есть процесс, состоящий из нескольких элементов: пения, импровизации, движения и игры на инструментах. Карл Орф разработал детские песенки, пьесы и упражнения, которые легко можно изменять и придумывать новые вместе с детьми. Податливый материал для занятий побуждает детей фантазировать, сочинять и импровизировать. Таким образом, на музыкальных занятиях достигается цель развития творческого начала ребенка. Методика «Музыка для детей» Карла Орфа представляет большой интерес благодаря несомненным 2 преимуществам:

• для организации музыкальных занятий не требуется специального музыкального образования педагога;

•система легко сочетается с другими методиками раннего развития детей за счет своей универсальности и экономичности, кроме этого высокая адаптивность к разнообразным национальным условиям позволяет использовать лучшие образцы народной культуры;

•методика Карла Орфа учитывает индивидуальные особенности ребенка и позволяет эффективно взаимодействовать детям с различными навыками, способностями и потребностями;

•методика закладывает огромный потенциал для развития детей раннего возраста и дальнейшей творческой деятельности.

 Орф был против раннего ограничения музыкального слуха ребенка рамками классической музыки и мажоро-минорной гармонии. Он считал это неоправданным и стремился в Шульверке создать условия для восприятия детьми в будущем разнонациональной музыки как прошлого, так и настоящего. Это было главной заботой Орфа: воспитать “открытый миру” слух и вкус, не замыкать ребенка в кругу европейской музыкальной классики XVIII-XIX веков. В извечной педагогической дилемме “чему учить и как учить?” на первый план Орфом было выведено “как”. Главной задачей стало создание “ситуации творчества”, которая для детей, в принципе, не может быть реализована иначе, чем через игру. Иные, чем в авторитарной системе взаимоотношения детей и педагога, поиск новых путей общения друг с другом средствами музыки и танца — это тоже идеи Шульверка.

 То, что чувствуется и не поддается описанию словами —в этом и заключается истинный смысл, ради чего люди собираются и музицируют. **Орф - подход** воссоздает традиционную культуру на уроке, представленную в нескольких видах:

-традиция той страны, где проходит урок, ее язык и специфика (немецкая в Германии, испанская в Испании, русская в России);

-образцы традиции народов мира на аутентичном языке (песни и танцы народов Европы, Латинской Америки, Африки, Азии и т.д.);

-детская традиционная культура

–игры, песни, тексты, и по сей день бытующие среди детей разных народов;

-творчество педагога и участников группы

 –песни и танцы в фольклорном стиле, созданные на занятии и для занятия **Орф-подход** – это практический способ воспитания и обучения через искусство и творчество, основанный на единстве и взаимосвязи музыки, движения и речи. Он направлен прежде всего на развитие человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с собой и миром. Воспроизводит этапы развития человеческой культуры в целом, начиная от самых древних, традиционных форм и кончая современными, эстетическими.

Принципы Орф - Педагогики:

-от практики к теории;

-от целого к деталям;

-от простого к сложному;

-от спонтанности к заданности;

-от произвольного к контрольно-волевому;

-от центра к периферии (развитие активности рук –1) плечо (барабан), 2) локоть (ксилофон) 3) фортепиано или другой мелодический инструмент (кисть).

Главные виды деятельности : **движение и танец.**

Движение – это источник любой человеческой деятельности и инструмент мышления. Присутствует на каждом **Орф - занятии**.

Танец - это организованное движение в пространстве-времени. Танец используется двух типов;

1) традиционно-социальный

2) художественный.

Ритм.

Ритм лежит в основе движения и в основе музыки, с него начинается любая традиционная культура. Ритм организует жизнедеятельность и мышление.

Пение.

Каждый человек одарен голосом не только для говорения, но и для вокализирования. Голос – самый богатый возможностями инструмент, который всегда при нас. В бытовой речи мы используем ничтожную долю того, что может наш голос.

Речь.

В быту смысл слова важнее, чем его звуки. Обычная речь – просто способ передачи закодированной информации. Однако в поэзии, традиционной культуре и культуре детей звуки слов, их ритм, не менее важны. Именно так их использует Орф. Он переводит наше внимание со смысла слов на музыкальность и красочность их звучания. Слова становятся вибрациями и ритмами, оказывающими воздействие на энергетику человеческого организма.

 На Орф-уроке используются три варианта речевого текста: на родном языке, на языках других культур и на выдуманном языке.

Театр.

История, сказка, миф –нужны для завершения целостности процесса во времени. Без них невозможен никакой осмысленный цикл работы. На определенном этапе процесса все вышеперечисленные виды деятельности (ритм, движение и т.д.) нуждаются в сюжете, который бы их объединил в осмысленное целое.

Инструменты.

Барабаны и ударные инструменты. Широко используются все существующие виды ударных – маракас, пандейра, деревянная коробочка, реко-реко, шейкеры, гуиро, треугольник.

Ксилофоны. Это -необходимый переходный этап между барабанами и сложными мелодическими инструментами.

Звучащие жесты (body percussion). Это техника ритмической игры звуками собственного тела. Хлопки, щелчки, шлепки, притопы – целый ансамбль ударных мы носим всегда с собой. Материалы, предметы. Шары, ткани, палочки, стаканы, веревки – практически любой предмет может быть использован на занятии – либо в качестве музыкального инструмента, либо для дополнительной организации движения (например, ленты), либо для создания образа (например мыльные пузыри), и т.д.

Способы организации.

Игра. Это язык, на котором говорят дети, способ самоорганизации, присущий детскому возрасту и традиционной культуре. Задав правила игры, не учитель организует процесс, а сама игра. Схватив ее правила, дети могут сами предлагать свои варианты ее развития, вступая таким образом в диалог с учителем.

Импровизация.

Иными словами, организованная спонтанность. Легче получается у детей, чем у взрослых. Импровизация, экспериментирование, свободный разговор с телом, голосом, инструментом – начинают каждый новый учебный блок. Выучивание, отработка. Как правило следует за импровизацией, только после того, как ее возможности исчерпаны. Спектакль - демонстрация. Вначале **Орф - урок** -магическое действо, где все участники равно вовлечены и процесс важнее результата. В процессе работы над материалом (песней, танцем, сказкой, историей) разные виды деятельности объединяются вокруг сказки или истории. Возникает спектакль, театральное действо, предполагающее зрителей. Группа делится на несколько частей, одни показывают, другие смотрят. Целью своей педагогической деятельности считал развитие творческого потенциала личности ребенка. Его система популярна в России и в Белоруссии. Музыкальное восприятие по его системе осуществляется в процессе «элементарного музицирования» - термин самого Орфа.

 Карл Орф и его последователи всегда очень болезненно реагировали на попытки объявить свои творческие поиски «образцом» для подражания. Композитор не раз говорил о том, что его работа не может считаться законченной и имеет практические безграничные возможности развития и совершенствования. Т.Тютюнниковой создана программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» по системе Карла Орфа, которая родилась как объединение двух идей: систематического развития музыкальности детей и импровизационно творческой деятельности как принципа обучения.

 В основе программы лежит идея творческого музицирования как коллективной синкретической деятельности (пение, ритмизованная речь, игра на детских музыкальных инструментах, танец импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, спонтанная импровизированная театрализация).

 Принципиальная новизна данной авторской программы состоит в разработке структуры творческой деятельности детей как учебной.

Программа предполагает системную реализацию 4 игрового подхода в обучении. Игровое обучение – это скрытое, не директивное обучение, когда дети понимают, что с ними играют, но не осознают, что их учат. **Цель программы** – привить первоначальные навыки творческого ансамблевого музицирования на основе развития импровизационного мышления; развить природные способности ребенка.