

**РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ К. ОРФА**

DOI: 10.25629/НС.2020.05.25

Аврамкова И.С.¹, Клюев А.С.¹, Слонимская Р.Н.²¹Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена²Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В настоящее время в России формируется новая система образования, важнейшей составляющей которой является теория развивающего обучения, освещенная в трудах Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, и имеющая в основе идею развития ребёнка в процессе обучения и воспитания. Развивающее обучение, в том числе и в музыкальной педагогике (интерактивно-творческий подход, импровизация, игровые технологии), базируется на формировании мышления, поддержании высокого уровня познавательного интереса и развития способностей детей. Среди зарекомендовавших себя методик развития музыкальных способностей младших школьников особое место принадлежит методике немецкого композитора Карла Орфа (1895–1982). Его система музыкального воспитания нашла отражение в пособии «Шульверк. Музыка для детей» (1952). Методика К. Орфа учитывает индивидуально-личностные качества ребенка, особенности его восприятия и развития, поэтому подходит для детей разного возраста с разными творческими способностями. Особенно эффективно применение системы обучения К. Орфа в музыкальном воспитании детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова. Музыкальный ритм, музыкальные способности, развитие детей, обучение музыке, педагогическая система К. Орфа, Шульверк.

Введение

В рамках общего музыкального образования исследователи обозначают особую значимость музыкально-ритмического чувства в развитии музыкальности. Музыкально-ритмическая способность есть базовая психофизиологическая особенность организма человека, определяющая его организационно-режимные способности в различных видах деятельности, требующих развитого чувства времени, структурирования и упорядочивания. Наряду с остальными музыкальными способностями, такими как слух и память, развитие музыкально-ритмических способностей представляется важным.

Как указывают многие педагоги-музыканты [2; 4; 5; 8; 10; 13], музыкально-ритмические способности развиваются в процессе различных видов музыкальной деятельности. Этот же принцип лежит в основе педагогической системы К. Орфа, базирующейся на игровых технологиях [9]. Несмотря на то, что существует достаточное количество научно-методических работ, посвящённых системе Орфа, ее значение недооценено, а потенциал не используется в должной мере.

Обсуждение

Музыкально-педагогическая концепция Карла Орфа объединяет в себе личностно-ориентированный, импровизационно-творческий и игровой подходы к обучению детей, для которых игровой подход является основной формой участия в художественной деятельности. «Модель учебного процесса как игры строится через включение учащихся в игровое моделирование изучаемых явлений, переживание ими нового опыта в обстановке игры» [11, с. 180]. Музыкальная игра, театральная постановка, движения и танец под музыку, ритмизированная речь, пантомима, импровизация на музыкальных инструментах – все это служит средством активного развития природной музыкальности ребенка.

Целью методики обучения детей младшего возраста, по Орфу, является формирование музыкальных, в том числе ритмических, способностей во всем их многообразии. Все составляющие музыкально-ритмического чувства развиваются по-отдельности, но главная из них – ощущение равномерной метрической пульсации – становится объектом особого педагогического исследования К. Орфа.

За ощущением равномерной пульсации следует выделение сильной доли и тактирование музыкальных размеров. В работе над ритмом К. Орф придерживался последовательности, которая многократно была подтверждена практикой и имела научное обоснование:

- равномерное метрирование музыки;
- выделение сильной доли (акцент);
- тактирование (чередование долей).

В основе игровых технологий К. Орфа лежит синтез музыки, движения и слова. Их единство исторически обосновано и свойственно художественно-творческой деятельности человека в целом. Идея обучения музыке посредством взаимосвязи разных видов искусства нашла развитие в педагогической деятельности Э. Нотдорф («Введение в музыку») и Т. Э. Тютюнниковой («Открыть музыку в ребенке») [12].

Аналогии между элементами речи, музыки и движения отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Сопоставление структурных элементов речи, музыки и движения

Элементы естественного (русского) языка	Элементы музыкальной речи	Элементы языка движений
Звук (буква)	Звук (нота)	Жест, мимическое движение
Слог	Интонация	Элемент движения
Слово	Мотив	Движение
Фраза	Фраза	Связка движений
Предложение	Мелодия (предложение, период)	Комбинация движений
Простые сюжетные формы (рассказ, пьеса и др.)	Простые формы (рондо, вариации и т.д.)	Композиция (танец, этюд)
Сложные формы (повесть, роман)	Сложные формы (сонаты, сюиты и т. д.)	Сложные формы (балет, мюзикл и т. д.)

Синтез ритмических единиц речевого, музыкального и двигательного языков можно ощутить в упражнениях по речевому, двигательному и графическому моделированию темпа, метра и ритма, звуковысотных отношений и динамики, фактуры и формы.

Дети проще осваивают ритм, используя речевые фразы и слоговые формулы. Также ритм познается через мышечные ощущения, движение тела и др. Моделирование ритма посредством речи или движения происходит в процессе разнообразных игр и упражнений, наиболее активно развивающих у детей музыкально-ритмические способности. Так, школьникам можно предложить какую-либо моторно-двигательную поддержку ритмослоговой формулы: ду-у-у (–), да (–), ди-ди (– –), дили-дили (– – –). Произнося те или иные слоги в определенном ритме, дети могут в такт влево и вправо наклонять корпус тела, поднимать руки, топать, хлопать, кивать головой или двигаться по классу.

Также можно зашифровать разные ритмоформулы в каких-либо словосочетаниях, например: цветок – петушок, лиса – небеса, пойдём – поплывем и т.д. Повторяющиеся ритмоформулы складываются в короткие стишки и попевки: банан – лимон, выйди вон! выйди вон! Речевые формулы можно прохлопать, а затем найти соответствующие им карточки или рисунки.

Развитие музыкально-ритмических способностей в ходе выполнения моторно-двигательных упражнений также эффективно благодаря играм, непосредственному общению и импровизации. Самый простой и доступный для детей способ – произнести речевую фразу, сопровождая ее

движениями тела или «звучащими жестами» – хлопками, шлепками, щелчками и т.д. Более сложный вариант, когда восьмые ноты исполняются щелчками пальцев, четвертные – хлопками, половинные – шлепками или любыми другими звуками. Согласно идее К. Орфа, в музыкальном развитии ребенка идти надо не к ритму, а от ритма. «Ритму нельзя научить. Его можно освободить, развязать в человеке» [9, с. 12].

К игровым способам проработки ритмической структуры музыкального произведения в педагогической концепции К. Орфа относятся:

- звучащие жесты;
- игры звуками;
- элементарное музыкально-рече-двигательное музицирование (создание композиций).

Термин «звучащие жесты» определил Гунильд Гетман, соавтор «Шульверка». Это понятие означает ритмичную игру с использованием своего тела (рук, ног, губ, языка) и окружающей обстановки (пола, столов, стульев, стен): притопы ногами по полу, щелчки пальцами, хлопки ладонями, шлепки ладонями по поверхности каких-либо предметов и др. Это первая бессознательная импровизация ребенка, которая дает эмоционально-двигательную разрядку и формирует представление о ритме и его моделях, реализованных в окружающих его звуках. Далее звучащий жест применяется в игровой деятельности с инструментами.

В орфовском пособии существует раздел, который называется «игры звуками». Сама педагогическая идея принадлежит В. Келлеру [6], который в своем исследовании «Schallspiele», посвященном разным способам звукоизвлечения, апеллирует к простейшей до-ритмической и дотональной музыке, исполняемой на элементарных самодельных инструментах, тем самым давая возможность детям испытать радость свободной манипуляции звуками. На основе научно-методической литературы, выделили в играх со звуками несколько аспектов:

- изучение звуковых свойств различных материалов и предметов из них (бумажных, деревянных, стеклянных и т.д.), детских музыкальных инструментов, а также голоса и артикуляционного аппарата;
- приобретение разнообразного опыта слухового восприятия и звуковых ощущений;
- изучение и практического применения различных способов звукоизвлечения, приобретение умений и навыков игры на музыкальных инструментах;
- приобретение исполнительских навыков.

Музыкально-рече-двигательная импровизация позволяет почувствовать начало музыкального искусства, его основных элементов, открыть происхождение музыкальных «слов», их глубинную, сущностную связь с жизнью человека, научиться ими пользоваться в собственной музыкальной речи.

Программа развития музыкально-ритмических способностей у учащихся младших классов на основе педагогической системы К. Орфа предназначена для уроков музыки в общеобразовательной школе, для внеклассных занятий и самостоятельной музыкально-творческой деятельности младших школьников. В основе разработанной им методики развития музыкально-ритмических способностей младших школьников лежит выполнение элементарных движений под музыку, игровая проработка ритмической структуры музыкального произведения посредством звучащих жестов и игры звуками, музыкально-рече-двигательное элементарное музицирование (создание и исполнение композиций).

Преимущество обучающих игр состоит в отсутствии ограничений и свободе творческого самовыражения школьников, предоставлении им возможности испытать радость творчества, приобрести познавательный, коммуникативный и креативный опыт.

Элементарное музицирование по Орфу позволяет:

- развить чувство равномерной метрической пульсации;
- выработать ощущение внутреннего времени музыки;
- включить детей в музыкально-сценические игры;

- сформировать метроритмическое чувство во всем его многообразии: посредством ритмизированной речи, пения, игры на музыкальных инструментах;
- активизировать природную музыкальность ребенка.

Методами развития музыкально-ритмических способностей у детей младшего школьного возраста по методу К. Орфа выступают:

- наглядно-слуховой и наглядно-зрительный методы;
- метод сравнения и сопоставления;
- метод импровизации и музицирования;
- метод слуховых, зрительных и образных ассоциаций;
- метод забегания вперед и возвращения к пройденному.

Процесс обучения имеет целью приобретение учащимися комплекса базовых музыкально-теоретических знаний, а также практических, музыкально-творческих умений и навыков. Показателями уровня развития музыкально-ритмического чувства выступают практические умения и навыки:

- читать графические модели и простейшую нотную запись,
- иметь представления об основных музыкальных понятиях (высота, ритм, метр, тембр, динамика, темп, многоголосие, разные виды форм),
- подбирать зрительные, слуховые и образные ассоциации,
- повторять и варьировать напевы и наигрыши, мелодико-ритмические фигуры,
- использовать выразительные средства музыки,
- свободно импровизировать и музицировать,
- исполнять музыку на простейших шумовых инструментах,
- петь и играть в ансамбле, координировать свои действия с другими,
- интерпретировать музыкальный материал,
- самостоятельно сочинять напевы и наигрыши.

Выводы и заключение

Результатом музыкального развития детей по системе Орфа должны стать: развитый фонематический и ритмический слух, способность безошибочно повторять ритмическую модель, ускорять и замедлять темп, придумывать движения, соответствующие смыслу музыки, умение мимического общения, жестового сопровождения диалога, готовность к инсценированию песен и попевок, игре в шумовом оркестре, владение искусством пантомимы.

Оценка эффективности применения в педагогической практике метода развития музыкально-ритмических способностей младших школьников, основанного на принципах педагогической системы К. Орфа, показала динамику роста развития указанных способностей. Использование в музыкально-ритмической деятельности метода сравнений и ассоциаций позволило продуктивно развивать структурные единицы чувства музыкального ритма, а ритмически выраженные словесные и музыкальные образы переводить в наглядно-зрительные формы. Применение метода развития музыкально-ритмического чувства у младших школьников на основе игровых технологий К. Орфа будет эффективным, если соблюдать педагогические условия, а именно:

- использование индивидуальных способов самовыражения и самопознания посредством музыки;
- применение в музыкально-ритмической деятельности метаметода сравнения, то развитие чувства музыкального ритма у младших школьников в игровых технологиях К. Орфа во внеклассной работе будет более эффективным.

Разумеется, говорить о внедрении системы обучения К. Орфа в полном объеме в школьную программу музыкального развития рано. Однако музыкально-педагогические принципы Карла

Орфа соответствуют тенденциям и задачам современного образования и общемузыкального воспитания детей младшего школьного возраста. Музыкально-двигательные игры и речевые упражнения, описанные в программе, импровизация на простых музыкальных инструментах, не требующих специальных навыков и умений, коллективная творческая деятельность способствуют формированию креативного мышления и разносторонне развитой личности ребенка. Учащиеся осваивают не только репродуктивный, но и продуктивный метод познания, позволяющий совершенствовать окружающий мир. Это обуславливает эффективность музыкального обучения и воспитания по методу К. Орфа.

Литература

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студентов среднего и высшего педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2004. 336 с.
2. Гольденвейзер Б. Музыкально-ритмические способности: учебное пособие для студентов высших музыкальных учебных заведений. М.: Глобус, 1998. 76 с.
3. Дмитриева И.Г. Методика музыкального воспитания в школе: учебник для студентов среднего учебного заведения. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 268 с.
4. Жак-Далькроз Э. Ритм: пособие для преподавателей музыкальных школ. М.: Классика-XXI, 2001. 228 с.
5. Зяткина Т.А., Стрепетова Л.В. Музыкальная ритмика: пособие для учителей музыки и музыкальных руководителей. М.: Глобус, 2009. 85 с.
6. Келлер В., Орф К., Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. М.: Советский композитор, 1978. 368 с.
7. Курт Э. Музыкальная психология: учебное пособие для студентов высших музыкальных учебных заведений. М.: Академия, 1999. 456 с.
8. Лифшиц И.В. «Ритмика»: учебное пособие для студентов музыкальных колледжей. М.: Музыка, 1999. 112 с.
9. Орф К. Шульверк. М.: Музыка, 2001. 248 с.
10. Руднева С. Ритмика, музыкальное движение. М.: Советский композитор, 1972. 54 с.
11. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие познавательных способностей у младших школьников. Ярославль: Академия развития, 2004. 119 с.
12. Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое музицирование, импровизация и законы бытия. М.: Издательство «Едиториал УРСС», 2003. 258 с.
13. Холопова В.Н. Музыкальный ритм. М.: Музыка, 2001. 78 с.
14. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. М.: Интерпракс, 1990. 253 с.

Аврамова Ирина Семеновна. AuthorID: 625951. E-mail: avramkova@mail.ru

Клюев Александр Сергеевич. AuthorID: 626146. E-mail: aklujev@mail.ru

Слонимская Раиса Николаевна. AuthorID: 508181. E-mail: raisa1970@mail.ru

Дата поступления: 05.04.2020

Дата принятия к публикации 15.04.2020

**DEVELOPMENT OF MUSICAL AND RHYTHMIC ABILITIES IN CHILDREN
OF PRIMARY SCHOOL AGE BASED ON THE EDUCATIONAL SYSTEM BY K. ORFF**

DOI: 10.25629/HC.2020.05.25

Avramkova I.S.¹, Kluyev A.S.¹, Slonimskaya R.N.²

¹The Herzen State Pedagogical University of Russia

²Saint-Petersburg State Institute of Culture

Saint-Petersburg, Russia

Abstract. At present, a new education system is being formed in Russia, the most important component of which is the theory of developmental learning, covered in the works of L.V. Vygotsky, L.V. Zankov, D.B. Elkonin, V.V. Davydov, and based on the idea of the development of a child in the process of education and education. Developing learning, including in musical pedagogy (interactive-creative approach, improvisation, game technologies), is based on formation of thinking, maintenance of high level of cognitive interest and development of abilities of children. Among the proven methods of development of musical abilities of younger schoolchildren, a special place belongs to the method of German composer Carl Orff (1895–1982). His system of musical education was reflected in the manual "Schulwerk. Music for Children" (1952). The method of K. Orff takes into account individual-personal qualities of the child, peculiarities of his perception and development, so is suitable for children of different ages with different creative abilities. The use of K. Orff's educational system in the musical education of children of primary school age is particularly effective.

Keywords: musical rhythm, musical abilities, children's development, music training, educational system of K. Orff, Schulwerk.

Avramkova Irina Semenovna. E-mail: avramkova@mail.ru

Kluyev Alexander Sergeevich. E-mail: aklujev@mail.ru

Slonimskaya Raisa Nikolaevna. E-mail: raisa1970@mail.ru

Date of receipt 05.04.2020

Date of acceptance 15.04.2020