**Городское методическое объединение
музыкальных руководителей города Орска**

МАСТЕР-КЛАСС

музыкального руководителя МДОАУ «Детский сад №95 г.Орска»
Светланы Геннадьевны Павловой

«Педагогические технологии Карла Орфа: традиции и инновации»

1. Немецкий педагог Карл Орф (1895-1982) стал продолжателем идей швейцарского музыканта и педагога Жака Эмиля Далькроза. На первом месте игра как естественная деятельность, в процессе которой ребёнок познаёт жизнь. Орф стал одним из создателей института, разрабатывающего проблемы детского музыкального воспитания «Моцартеум» Академии музыки и изо; основал школу музыки и танца Гюнтершуде; стал автором нового подхода в музыкальном образовании и воспитании детей.
2. Орф, создавая Шульверк, заботился не только о музыкальном воспитании как таковом, но и ставил вопрос значительно шире — о воспитании творческой личности. Он сделал акцент на развитии воображения, независимости мышления, умении изобретать и находить новые неожиданные пути в разрешении встающих проблем. Одновременно Орф предлагал взглянуть на музыкальное воспитание шире, чем просто традиционное приобщение детей к исполнению и слушанию музыки профессиональной традиции. Обращение к корням мировой музыкальной культуры, поиск единого основания далеких друг от друга культур были гипотезами, а затем и фундаментальными идеями Орфа. В основу концепции легли образцы фольклора многих стран Европы
3. Шульверк — это пятитомная антология музыки для детей (первоначальное название – «Музыка для детей»). Она собрана и обработана Орфом для пения и танцев с аккомпанементом ансамбля Орф-инструментов.
Название Schulwerk произведено от немецких слов Werk (работа, сочинение, произведение), wirken (действовать) и schulen (учить). Оно Орфом трактовалось как "обучение в процессе деятельности, в работе", т.е. обучение музыке в активном творческом овладении ее элементами.

Слово «Шульверк» на многих языках мира стало почти нарицательным, так как обозначает дидактический принцип музыкально-педагогической концепции Карла Орфа — "учимся, делая и творя". Получившая широкое распространение более чем в 40 странах мира. Каждая небольшая пьеса из Шульверка представляет собой простейшую партитуру, доступную в исполнении даже маленьким детям.

Основу Шульверка составил южно-немецкий фольклор: магический и классический календарный. В последних томах Орфом использован фольклор и других европейских народов: французский, датский, шведский, английский

4. Понятие технологии

Технология-совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата(Википедия)

Педагогическая технология-системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов, их взаимодействия для оптимизации форм образования (Педагогический словарь)

Технология- учение о мастерстве (перевод с греч.)

Технология-это искусство, мастерство, совокупность методов для изменения состояния (В. М. Шепель)

Это система методов, приёмов, техник, алгоритм, гарантирующий результат

Музыкально-педагогическая концепция Карла Орфа основана на гуманизме и развитии творческого потенциала ребёнка. В основе технологии лежит соединение слова, движения (жеста) и музыки (звука) Концепция К. Орфа интегративна, она базируется на органичной взаимосвязи музыки, речи, движения, и способствует наиболее естественному творческому самовыражению человека. Карл Орф был убежден, что для детей нужна своя особая музыка, специально предназначенная для музицирования на первоначальном этапе. Она должна быть доступна переживанию в детском возрасте и соответствовать психике ребенка. Это не чистая музыка, а музыка. неразрывно связанная с речью и движением: петь и одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-нибудь звенеть.

Чередовать речь и пение для детей так же естественно, как и просто играть. Такая музыка есть у всех народов мира. Детская элементарная музыка любого народа генетически нераздельно связана с речью и движением. Ее Орф назвал элементарной музыкой и сделал основой своего «Шульверка».

5. Согласно Орфу, задачи музыкального воспитания не ограничиваются развитием ритма, слуха, слушанием, обучением пению или игре на музыкальных инструментах...

.....ЗАДАЧА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ –
СТИМУЛИРОВАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ ФАНТАЗИЮ, УМЕНИЕ
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, СОЧИНЯТЬ В ПРОЦЕССЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ.

6. Музыкальные инструменты Карла Орфа:
от профессиональных, народных до самодельных
7. Настоящее волшебство для детей: бутылки превращаются в маракасы и шейкеры, и рейнстик (шум дождя)
8. Коллекция ударных: разный объём, форма, материал-и поэтому разное звучание
9. Для творческой музыкальной импровизации, активного слушания музыки, пантомимы, театрализации: платочки на кольцах, колокольчики разных размеров и звучания.
10. Педагогические технологии Карла Орфа в системе музыкального развития

Определяющие задачи:

- ⌘ Развивать эмоциональную сферу ребёнка, способность к переживанию, эмоциональную отзывчивость.
- ⌘ Научить детей понимать содержание музыкальных произведений, его построение в самом общем виде, развитие сюжета, способность детей пользоваться мимикой, жестами и движениями, выражая тем своё отношение к музыке.
- ⌘ Развивать чувство ритма, ритмическую выразительность, умение свободно владеть своим телом.
- ⌘ Развивать художественно-творческие способности, фантазию и воображение.
- ⌘ Развивать способность детей исполнять музыку в шумовом оркестре под фонограмму или живую музыку.
- ⌘ Развивать активность, коммуникативность, раскрепощённость на музыкальных занятиях.
- ⌘ Развивать способность детей получать удовольствие от музыки, проявлять интерес к любым творческим проявлениям.

Формы работы:

-Ритмические игры с клавишами и бубенцами с самого раннего возраста. Дети постепенно осваивают музыкальную теорию, с первого дня играя в своеобразном оркестре. В ход идут не только инструменты Орфа, но и целая россыпь шумовых инструментов – трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, самодельные тарактушки. Это позволяет каждому ребёнку независимо от уровня его способностей

найти свое место в ансамбле. Если он не справляется с мелодией, которую нужно сыграть, ему предлагают другой инструмент.

- Ритмические игры с барабанами с самого раннего возраста. Вторая младшая группа. Основными инструментами для сопровождения являются бонго, разные виды барабанов, барабан на раме, висящие тарелки, маленькие тарелочки различной величины, треугольники. Можно как использовать определенный инструмент (инструменты) для сопровождения игры, так и быстро переходить от одних инструментов к другим.

Такие виды движения, как ходьба, бег, поскоки, могут сопровождаться аккомпанементом в ритме шагов, но лучше разбить его на 4-такты или 8-такты, чтобы развивать у детей чувство формы. Если же двигательное построение уже структурировано, задача сопровождения – еще больше подчеркнуть его форму.

Полезно предлагать детям сопровождать наблюдаемые ими движения звуками. Например, хлопать в такт шагам учителя (который ходит с разной скоростью). Полезно также чередовать собственное движение со звуковым сопровождением движения других детей. Важно следить за тем, чтобы сопровождение совпадало с ритмом движений и быстро перестраивалось в случае изменения последнего.

- Музыкальные коммуникативные игры с предметами (подушечки). Работа по этой системе предполагает наличие группы детей; объем и состав группы может быть различным. Также предполагается, что занятия производятся в специально оборудованном достаточно большом помещении, в котором, помимо прослушивания музыки и игры на музыкальных инструментах, возможно проведение двигательных упражнений, подвижных игр с музыкой.

- Музыкальные ритмические движения в сочетании со словом, движением и музыкой. Чрезвычайно развитая и изобретательно используемая Орфом система темброво-ритмического восприятия на основе звучащих жестов позволяет создавать не только аккомпанемент, но и целые композиции по всем строгим законам музыки. Звучащие жесты являются не только носителями определенных тембров – их использование вносит движение в освоение детьми ритма. Это является важным методическим моментом, т. к. ритм осознается и осваивается только в движении. Воспитание чувства ритма и тембрового слуха, развитие координации, реакции с использованием звучащих жестов обладают очень высокой эффективностью. Прекрасное сочетание орфовских инструментов и звучащих жестов я использовала в «Полонезе» муз Огинского. Пожалуй, звучащие жесты как форма темброво-ритмической работы не имеет аналога в педагогической практике по доступности к своим творческим возможностям, особенно в сочетании с речью и движением. В данном занятии уделяется много места звукотворчеству детей, разнообразно использовалась игра звуками речи.

- Театрализованная деятельность детей: музыкальные сказки (от спонтанности к творчеству и организованности) Игра на инструменте – это условный язык, в котором надо научиться разбираться. Придумайте звуковую сказку с переводом. Сначала произведите звук, а потом объясните, что это значит. И тогда удар по клавише ксилофона превратится в падение звездочки, а стук палочек по барабану – в цокот копыт маленьких козлят, которые бегут к маме. Попробуйте поговорить с малышом на языке инструментов. Не надо произносить ни одного слова, просто «говорите» бубном или ксилофоном что-то ребенку, а он пусть с помощью своего инструмента «отвечает»

- Вариант сценария сказки: у каждого героя свой музыкальный инструмент

- Музыкальные инструменты озвучивают героев и события в сказках по Карлу Орфу.

- Телесная перкуссия+ИКТ: педагог, музыкаграмма, ребёнок.

Особое, очень важное внимание концепции Орфа уделяется музыцированию с аккомпанементом «звучащих жестов». Звучащие жесты – это игры звуками своего тела: хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопывание ногами, щелчки пальцами. Идея использовать в элементарном музыцировании те инструменты, которые даны человеку самой природой, была заимствована Орфом у неевропейских народов и отличается универсальностью, важной для массовой педагогики. Пение и танцы с аккомпанементом звучащих жестов позволяет организовать элементарное музыцирование в любых условиях, при отсутствии других инструментов. Четыре основных тембра – это четыре природных инструмента: притопы, шлепки, хлопки, щелчки.

- Импровизационная игра на музыкальных инструментах, ритмико-мелодические упражнения. Очень важно так разместить детей, чтобы им было удобно, они хорошо видели бы учителя и могли бы повторять за ним звучащие жесты и при этом не мешали бы друг другу. Необходимо следить, чтобы осанка детей была прямая и непринужденная, руки бы не напрягались.

- ФОЛЬКЛОР: Пение, игра на музыкальных инструментах и движение. Под звуки исполняемой учителем мелодии одна группа детей играет оstinатный аккомпанемент, другая движется (возможны такие виды движения: размеренная ходьба, бег, прыжки, галоп).

Сопровождение к декламации и пению самих детей

Ритмизованная речь нравится детям, поэтому ее можно использовать для развития ритмического чувства и выразительности. Важно тщательно отбирать народные считалки и песенки с точки зрения качества текста. При исполнении следует обращать внимание на ясность произношения, осмысленность и естественность интонации, избегать бессмысленного и монотонного скандирования. Речь должна быть живой и опертой на дыхание.

Сопровождение к декламации и пению детей может идти параллельно тексту, подчеркивая или дополняя его, или строиться на остигатном ритме. Отдельные виды сопровождения могут вначале выучиваться сами по себе, а затем объединяться в одну последовательность (отдельные группы детей поочередно или все дети вместе).

При объединении нескольких текстов в одну крупную форму можно составить связывающий их ритмический рефрен. В этом случае тексты лучше произносить без сопровождения или петь на заданную или самостоятельно придуманную мелодию. Возможно сопровождать подходящие по содержанию тексты звукоподражаниями (например, текст про поезд – слогами «таки – тук»).

Варианты произнесения текстов:

- чередование видов речи: tutti, отдельные группы, солисты;
- чередование мальчиков и девочек;
- чередование звонких и глухих голосов;
- чередование речи с сопровождением и без;
- изменение темпа и динамики.

Текст песен может сопровождаться соответствующими ритмизованными жестами (например, песня о лошадке – жестами, изображающими цоканье и т. п.).

В упражнениях на придумывание и добавление дети научаются свободно использовать то, что они уже изучили, развивают фантазию и чувство формы. Одним из первых заданий может быть подбор новых слов к ритмической модели.

Позже возможны такие варианты заданий:

- нахождение остигатного сопровождения в хлопках;
- «переинструментовка» аккомпанемента – сопровождение в хлопках заменяется на другие звучащие жесты или ударные инструменты;
- придумывание сопровождения к произносимым текстам;
- придумывание текстов и рифм к ритмическим последовательностям и т. п.

Ритмические упражнения на добавление представляют собой развитие игры «Эхо», где ребенок должен свободно продолжить начатую учителем последовательность, причем обе части должны составлять единое целое и по форме, и по содержанию. Единство формы вначале достигается за счет равной длины частей, единство содержания – за счет использования во второй части как элементов первой, так и контрастных звеньев. Необходимо научить детей анализировать полученный результат, отбирать лучшие варианты. Такие игры предполагают непрерывное чередование фрагментов, исполняемых учителем, и исполняемых отдельными детьми; требуется, чтобы дети вступали вовремя, без перерывов при смене участников

11. В реализации программы развития по Карлу Орфу активное участие принимают родители воспитанников. Постановка музыкальной сказки, где каждый герой озвучивается своим музыкальным инструментом, изготовление дидактических материалов для детей

12. Диссеминация опыта. Созданы сборники музыкальных ритмических попевок, песенок с использованием телесной перкуссии и игры на музыкальных инструментах. Работы опубликованы в Сборнике Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой педагогическим технологиям в области дошкольного образования, в том числе и технологиям музыкального развития по Карлу Орфу. Также материалы опубликованы в научно-методическом журнале «Совёнок: образовательные проекты для дошкольников» Международного центра инновационных технологий в образовании (г. Киров)

13. В работе музыкального руководителя используются книги Дага Гудкина «Пой!Играй!Танцуй!», программы отечественной последовательницы Орф-педагогике Татьяны Эдуардовны Тютюнниковой, а также опыт Российской Ассоциации Орф-педагогов RusFOSA (электронная платформа в сети интернет), опыт музыкального руководителя Оксаны Горячевской.

Элементарное музицирование по модели К. Орфа обеспечивает естественное и комплексное развитие природной музыкальности человека, способствует пробуждению желания и формирует потребность в активном продуцировании музыки, а также развивает первичные навыки импровизационного музицирования, создает предпосылки к формированию импровизационного мышления.

Принципы, положенные Орфом в основу его музыкально-педагогической системы, позволяют подойти к начальному этапу музыкального обучения и воспитания с современных позиций творческой педагогики. Концепция дает в руки педагогов ключ к решению проблемы обучения через творчество.

Модель К. Орфа обладает необходимой универсальностью, гибкостью, позволяющей сочетать ее с различными методиками, высокой адаптивностью к различным национальным условиям.

Список литературы

1. Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект— М.: Сов. композитор, 1986.
2. Алексеев Э. Фольклор в контексте культуры. — М.: Сов. композитор, 1988.
3. Берлянчик М. Основы учения юного скрипача. — М.: Российская Академия музыки им. Гнесиных, 1993
4. Боно де Э. Рождение новой идеи. О нешаблонном мышлении. — М.: Прогресс, 1976.
5. Василькевич Х. Формирование у младших школьников творческого музыкального мышления. Дис. .канд. пед. наук. —Киев, 1982.
6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Просвещение, 1981.
7. Горшкова Е. Учимся танцевать. Путь к творчеству. — М.: Психотехника, 1993.

7. Грубер Р. Всеобщая история музыки. — 1 том, М.: Музгиз, 1956.
8. Дмитриева Л.Т., Черноиваненко Н.М «Методика музыкального воспитания» М. «Академия» 2000 г.
9. Дмитриева Л. Г. Детское музыкальное творчество как метод воспитания // Музыкальное воспитание в школе. — М., 1976. — Вып. 11. — С. 71 – 86.
10. Донгаузер Е. В. Музыкальное образование в немецких народных школах (на примере федеральной земли Бавария) // Музыка в школе. — 2003. - № 3. — С. 44 – 50.
11. Дьюи Дж. Школы будущего. — Берлин: Государственное изд. РСФСР, 1922.
12. Дьюи Дж. Школа и общество. — М.: Государственное издательство, 1925.
13. Жилин В. Орф-уроки. — Челябинск, рукопись, 1995.
14. Жилин В. Речевые упражнения. — Челябинск, Общество Карла Орфа, рукопись, 1995.
15. Каптелина Л. Хрестоматия для маленьких. — Челябинск, Общество Карла Орфа, рукопись, 1992.
16. Келлер В. «Шульверк» Орфа и его международное значение // Музыкальное воспитание в современном мире. — М, 1973. — С. 198 – 200.
17. Келлер В. «Шульверк» Орфа и его международное значение // Музыкальное воспитание в современном мире. — М, 1973. — С. 198 – 200.
18. Князева М.М. Опыт музыкального воспитания за рубежом // Эстетическое воспитание в современном мире: Теория и практика эстетического воспитания за рубежом. — М., 1991. — с. 141–166.
19. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. — М.: Просвещение, 1990.
20. Леонтьева О. Карл Орф — для детей. // Сов. музыка. — 1963. — № 7, с. 60-68.
21. Леонтьева О. Карл Орф. — М.: Музыка, 1964.
22. Леонтьева О. Интернациональный курс в Институте Орфа. // Советская музыка. — 1976. — № 3, с. 124-132.
23. Макаровская Т. Творческое музицирование как метод музыкального воспитания // Вопросы методики начального музыкального образования М.: Музыка, 1981. С. 55-62.
24. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. — М.: Музыка, 1976.
25. Медушевский В. Интонационная форма музыки. — М.: Музыка, 1993
26. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. — М.: Музыка, 1972.
27. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания // Восприятие музыки – М., 1980.
28. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М. Матюшкина. — М.: Педагогика, 1991.
29. Ражников В. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении // Вопросы психологии. — 1988. — № 1, с. 33-42.

30. Сургаутайте В. Использование музыкальных инструментов на уроках // Музыкальное воспитание в школе. – М., 1971. – Вып. 7. – С. 4 – 16.
31. Сургаутайте В. О начальном этапе развития чувства ритма // Музыкальное воспитание в школе. – М., 1970. – Вып. 6. – С. 19 – 28.
32. Творческая педагогика накануне нового века. Материалы 1-й научно-практической конференции. — М.: МПГУ, 1997.
33. Тютюнникова Т. Потешные посиделки. Урок по принципам К. Орфа // Дошкольное воспитание. — 1998. — № 9, с. 115-128.
34. Тютюнникова Т. «Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа» М.» Астрель» 2000 г.
35. Тютюнникова Т. Элементарное музицирование с дошкольниками. Программа и методика, хрестоматия — Рукопись, Москва, 1995.
36. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / Под ред. Л.А. Баренбойма. — М.: Сов. композитор, 1978.