

Что такое "Шульверк" К. Орфа

Непросто написать об известном во всем мире издании, которое в России мало кто видел и держал в руках. Но у нас сейчас, когда оно появилось и у нас, надо рассказать его удивительную историю, которая живет и продолжается.

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. Орф очень заботился о качестве материала, с которым дети соприкоснутся впервые, поэтому основу Шульверка составил южно-немецкий фольклор: магический и классический календарный. В последних томах Орфом использован фольклор и других европейских народов: французский, датский, шведский, английский. Интерпретация фольклора — вот идея Шульверка.

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 разноразнонациональной музыки как прошлого, так и настоящего. Это была главная забота Орфа: воспитать "открытый миру" слух и вкус, не замыкать ребенка в кругу европейской музыкальной классики XVIII-XIX веков.

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 также 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 назвал Орф элементарной музыкой и сделал основой своего Шульверка.

Орф в Шульверке обращается к тем временам, когда музыка существовала в единстве с словом и движением. Это попытка возвратиться к гармоническому синтезу речи и движения, как важнейшим праосновам музыки, к ее коренным истокам. Но Орфа интересовала, конечно, не историческая реставрация давно забытого прошлого, а новые подходы к музыкальному воспитанию, которые бы учитывали интересы, возможности и потребности детей. Он предлагает взглянуть на музыкальное воспитание шире, чем просто традиционное приобщение детей к исполнению и слушанию музыки профессиональной традиции. Дети должны не только слушать и воспроизводить сочиненную другими музыку, но в первую очередь создавать и исполнять свою — детскую элементарную музыку. Вот почему антология Орфа называется ”Шульверк. Музыка для детей”.

Учитывая, что оригинала Шульверка пока нет в библиотеках России, нам кажется необходимым дать краткое представление о содержании пяти томов “Музыки для детей” К. Орфа. В каждом томе есть песни и танцы, ритмо-мелодические упражнения, речевые декламации и инструментальные пьесы, которые должны взаимодополнять в работе друг друга. К ним прилагаются также небольшие авторские рекомендации к исполнению пьес и информация о национальной принадлежности танцевально-песенного и поэтического материала. Путешествие по “дорожкам” элементарной музыки происходит в определенной последовательности, установленной Орфом.

Записанные пьесы тем не менее нельзя рассматривать как произведения искусства, предназначенные для концертного исполнения. **Это модели для музицирования и изучения стиля элементарной импровизации.** Они были записаны Орфом, чтобы— дать толчок фантазии педагога для “варьирования звуковых одежд” и преобразования записанных пьес в новые облики, для творческой, импровизационной работы с моделью. Нотные записи партитур в Шульверке служат пособием для учителя, а не нотами для исполнения детьми.

Запись моделей Шульверка показывает лишь “способ делания”, изучать который по записи и интерпретировать затем вместе с детьми предлагается педагогу. Элементарная музыка предназначена не для воспроизведения, а для творческого самовыражения детей.

Шульверк Орфа — это введение в формы творческого музицирования вообще. В нем на практическом материале показаны основные принципы организации такого музицирования.

Основным предназначением Шульверка является первичное приобщение всех детей независимо от их способностей к музыке, раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие природной музыкальности.

Шульверк (Schulwerk) — особая разновидность учебной игры. Немецкое слово “Werk” (работа) обозначает одновременно и ее процесс, и результат, искусно сделанную работу. Это школа (“Schule”), которая не только учит играть, но и делать конкретное дело. Действие, деятельность становится мотивом, побуждающим к мысли. Умение делать — это гарантия и уверенность в том, что “вещь” изучена и освоена. “Обучение в действии” — так можно определить одну из главных идей Шульверка.

Такое понимание слова “Werk” по-новому окрашивает и начало — “Schule” (школа). Шульверк — это прототип мира, где можно учиться, делая и играя, познавая мир и самого себя. Музыка является одной из сторон жизни, а “жизнь — главный предмет школьного обучения”, по образному выражению Д. Родари. Детей приглашают в Шульверк не как гостей, а как соавтора и создателя их собственного музыкального мира. В Шульверке собраны их песни, танцы, поэзия, театр, и все это в процессе “содельвания” и кооперации. В такой школе ребенок не потребитель ценностей, а их создатель.

Создавая Шульверк, Орф задумывал изобрести “игру в музыку”, музыкальную игру-импровизацию, которая могла бы подготовить детей к

дальнейшему музыкальному развитию и дать толчок творческому мышлению на годы вперед.

Исходной мыслью Орфа было понимание того, что предпосылки воспитания через творчество **создаются самой системой обучения**. Возможность создания такой формы обучения была им доказана в Шульверке. 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. Эстетическая художественная игра в музыку, импровизационная игра ее элементами — это Шульверк Орфа, появление которого 40 лет назад было встречено педагогами всего мира с воодушевлением. 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.

Однако следует отметить, что Шульверк Орфа, не является учебником в традиционном смысле. Его с полным правом можно назвать **дидактической концепцией**, декларирующей особый, творческий подход к обучению музыке. В Шульверке Орф предлагает творить не только ребенку, но и педагогу. Дидактика Орфа — это искусство, в ней рациональное не главенствует над духовным.

Шульверк предоставляет выбор методики самому педагогу. Начало пути и продолжение, его отдельные вехи и тактика — все это, по мнению Орфа, должно решаться каждым педагогом индивидуально, составлять его педагогическое творчество. Орф опасался, что всякое письменное изложение теории и методики “засушит” живое дело музицирования, поэтому предпочитал прямую передачу опыта.

Однако педагоги, работающие с 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 импровизации в систематическое “русло”. Особенный интерес к этой проблеме проявили американские педагоги, издавшие несколько подобных пособий и свой американский Шульверк, который, с нашей точки зрения, в наибольшей степени приспособлен для школьной работы.

Сегодня, когда в России есть много педагогов, пробующих работать, используя принципы Шульверка Орфа, нам кажется необходимым начать работу по собиранию бесценных крупинок опыта каждого из них. Ведь адаптация концепции Орфа для наших детей — это забота и труд педагогов-энтузиастов, взявших на себя нелегкое дело подбора, обработки и опробывания практического материала. Шульверк на основе российского детского фольклора нельзя создать в кабинетной тиши. Он может появиться лишь как результат совместного творчества педагогов и их детей на занятиях. Родившаяся в процессе практики небольшая модель и будет образцом для творчества других педагогов вместе с их детьми.

Не стоит думать, что это доступно лишь избранным. Величие и гуманность концепции Орфа состоит в том, что Орф предлагает педагогам стать соавторами Шульверка, так как **элементарное музицирование доступно всем**. Попробуйте придумать вместе с детьми самое простое: аккомпанемент из звучащих жестов к дразнилке, изменить ее естественный поэтический ритм, изобрести свободную звуковую композицию, дав детям спонтанно поиграть на инструментах. Сочините простейший аккомпанемент для дразнилки на ксилофонах, используя тоническую квинту, октаву. Все это очень просто!

Дети становятся творцами легко и естественно, и они с радостью воспримут возможность не исполнять сочиненное, а придумывать самим.

Труднее педагогу перестроить свое сознание на необходимость такой работы с детьми, когда все многовариантно, и каждый может и хочет (!) проявить себя в музыке.

Т. Тютюнникова., канд. искусствоведения