

Донгаузер Елена Викторовна,

кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогики, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, к. 276; e-mail: dong-elena@yandex.ru.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ МАССОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ БАВАРИЯ)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: массовое музыкальное образование; игровая деятельность; слушание музыки; ритмичные движения; элементарное музицирование.

АННОТАЦИЯ. С целью ознакомления специалистов с методами и приемами развития творческой активности ребенка, применяемыми в современной немецкой школьной практике, анализируются особенности массового музыкального образования Германии.

Dongauzer Elena Viktorovna,

Candidate of Pedagogy, Assistant Professor of the Chair of General Pedagogy and History of Education, Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg).

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF A PERSON IN THE SYSTEM OF MASS MUSIC EDUCATION IN GERMANY (BY THE EXAMPLE OF BAVARIA)

KEY WORDS: mass music education; play activities; listening to music; rhythmic movements; elementary music-making.

ABSTRACT. The article analyzes the features of mass music education in Germany in order to acquaint the professionals with the methods and techniques of development of creative activity of children, used in modern German school practice.

Современная концепция немецкого музыкального образования исходит из общей цели воспитания всесторонне развитого, культурного и готового соответствовать требованиям современного общества человека. Центром массового музыкального образования в Германии является средняя общеобразовательная школа, представленная в стране несколькими типами школ. Из них наиболее доступная – народная школа. Такой социальный институт Германии, как народная школа (Volkschule), состоит из начальной школы (Grundschule, I–IV класс) и основной (базовой) школы (Hauptschule, V–IX, X класс). Любой ребенок в Германии, независимо от своих способностей и дальнейших устремлений, обязательно заканчивает первое, младшее звено школы, отсюда и ее определение – «народная». В силу данного обстоятельства остановимся на особенностях именно начального немецкого музыкального образования, охватывающего все население страны в возрасте от 6 до 10 лет.

В ходе анализа критических и обзорных работ, посвященных вопросам современной немецкой образовательной политики, выявлено, что массовое музыкальное образование в немецких школах призвано помочь каждому учащемуся открыть путь к пониманию музыки во всем многообразии, получить представление о ней как об автономном искусстве и, главное, способствовать становлению всеобщей, т. е. охватывающей всех граждан, музыкальной культуры [3; 4; 5].

Под массовым музыкальным образованием в Германии подразумевается такой процесс школьного воспитания, который предоставляет каждому учащемуся возможность развить свои музыкальные способности. Отправной точкой в музыкальном воспитании является умение самостоятельно включаться в процесс познания и в ходе творчества постепенно постигать возможно большим количеством элементов музыкального искусства (начиная с освоения «звучков тела» и заканчивая джазовыми импровизациями) и учиться оперировать ими. Постепенное расширение горизонтов и возможностей познания музыки через личное активное участие каждого ребенка способствует свободе личностных проявлений «через развитие способности ощущать, воспринимать и выражать себя во время пения, ритмичных движений, музицирования и слушания музыки» [6, с. 115], осознанию себя как индивидуальности и в то же время как части творческого коллектива, развитию природных способностей, накоплению прочувствованных, личностных знаний, что в результате приводит учащихся, во-первых, к естественному пониманию, принятию музыки во всем многообразии ее элементов и, во-вторых, к целостному восприятию музыки как части всей культуры человечества [3].

Обратимся к программам по предмету «Музыка» для учащихся 1–4-х классов начальной школы Баварии, которые содержатся в учебных планах («Lehrplane für die Grundschule»), изданных в 2008 г. и действующих по сей день.

Музыкальные занятия в Grundschule обязательны для всех. В течение первых двух лет на занятия музыкой отводится 2 урока по 25 минут каждый, в III и IV классах – 2 полных урока в неделю (по 45 минут каждый). Утверждены учебные планы Министерством образования, культуры, науки и искусства Баварии, разработаны – в Институте научных исследований в области школьной педагогики и образования Баварии (ISB) коллективом научных сотрудников института [1; 6].

В 1–2 классах начальной школы предмет называется не просто «Музыка», как на всех последующих ступенях, а «Музыка и движение». Учебные планы этого предмета находят свое дальнейшее развитие в предметах «Музыка» и «Спорт» в 3–4 классах. Основными установками периода обучения младших школьников музыке являются следующие положения, зафиксированные в программе: «Музыка и движение являются на первых двух ступенях частью всего основного обучения. В то время как на 1–2 ступенях самостоятельная деятельность и свободное исполнение при музицировании и движении выходят на первый план, ребенок учится осознанно применять все больше элементов музыкального искусства в 3–4 классах. Свободное, спонтанное выражение себя и творческое знакомство с музыкой, речевым аппаратом и движением создают атмосферу, в которой дети приобретают опыт, экспериментируют и участвуют в исполнении. На всех ступенях обучения осуществляется взаимосвязь между воспитанием музыки и движения, а также между музыкальным воспитанием и другими учебными областями или предметами» [6, с. 115].

Обучение музыке и движению в 1–2 классах (а далее – музыке в 3–4 классах) немецкой начальной школы идет в рамках четырех учебных областей, в соответствии с которыми составлены учебные планы и определены цели и задачи каждого конкретного возрастного периода:

1. Проговаривание и пение.
2. Игра на простых инструментах.
3. Слушание и запись музыки.
4. Движения и танцы [6, с. 116].

Основной формой учебной деятельности на уроках музыки и движения в 1–4-х классах является игра – самое благоприятное и комфортное пространство для детского самовыражения и развития. Так, работа с речевым и певческим аппаратом в первой из обозначенных учебных областей – **«Проговаривание и пение»** – названа «Игровое знакомство с собственным голосом». Оно начинается с пропевания детьми своих имен и прозвищ по звукам нисходящей терции, с прослушивания и попыток под-

ражания различным шумам и звукам в таких играх, как «На пути в школу», «В зоопарке», «На крестьянском подворье», «Эхо в ночном лесу» и т. п. [6, с. 117]. С помощью электронных записей и собственных усилий проводятся игры в загадки: дети определяют на слух многообразные звуки и шумы улицы, природы, своего непосредственного окружения. Иными словами, они постепенно учатся изображать и определять на слух немзыкальные звуки самого различного происхождения.

Далее дети продолжают пробовать возможности своего голоса такими способами: говорят громко-тихо, быстро-медленно, высоко-низко и т. п.; учатся изменять свой голос, например, шептать, как больная бабушка в сказке про Красную Шапочку, угрожающе рычать, как волк, и т. п.

К этой же учебной области относится и изучение подходящих по возрасту стихотворных текстов и песен. Кроме непосредственного разучивания песен, предлагается также изобразить их сценически, исполнить песню в сопровождении инструментов, изобразить в качестве хоровода или танца (как по заданной схеме, так и с помощью придуманных детьми вариантов) [7, с. 15–25].

Упражнения на постановку голоса в первом классе тоже построены на игровой деятельности. В программе предлагаются такие дыхательные упражнения для отработки медленного выдоха: дышать в холодные руки; дуть на ложку горячего супа; дуть на легкое перышко, надувать воздушный шар и другие. При постановке гласных звуков: «а» – дети имитируют удивление, «у» – ужас, «хи-хи-хи» – смех гномиков. Согласных: «м-м-м» – жужжание пчелы, «в-в-в» – дуть, как ветер, и т. д.; используются рифмованные скороговорки [6, с. 117].

Во втором классе ко всему вышеперечисленному добавляются более сложные игры в загадки со звуками, которые издают, например, не только животные, но и птицы; игры в эхо с пропеванием своих имен и др. Вводятся первые ритмические блоки, идет освоение простейших ритмов через ритмику слов и стихотворных текстов с помощью речевых упражнений. Ритмической основой для декламации служит как естественный ритм модели, так и специально сочиненный учителем или детьми. Ритм, заключенный в словах и фразах, прохлопывается, переносится на шумовые инструменты, становится основой различных остинато [7, с. 65–80].

Игры в загадки продолжают и с песнями – дети по начальным мотивам отгадывают знакомые песни. В самом пении добавляются следующие упражнения: первую часть песни дети поют сообща, продолжение – мысленно, дальнейшее пение сопровожда-

ется произнесением нот. Также идет работа над правильным дыханием и фразировкой.

В 3–4 классах задания и упражнения еще более усложняются; песни и тексты обязательно исполняются ритмически: короткие отрывки песен изображаются графически и затем отрабатываются двумя (и более) группами. Обязательно инструментальное сопровождение песен либо текстов, сценическое или танцевальное изображение, подготовка общешкольных праздников и участие в них. Особое внимание в певческой работе уделяется правильной смене дыхания. На этом этапе становится возможным исполнение простых канонов с инструментальным сопровождением и без него, в 4 классе – 2-3-голосных канонов и песен. Тексты песен в основном народные и сказочные, с их помощью продолжается освоение музыкальных метров (двух-, трех-, четырехдольных) и ритмов.

Вторая область учебной деятельности – **«Игра на простых инструментах»**. Очень распространено на начальном этапе использование так называемых инструментов тела – хлопки, шлепки, притопы, щелчки. Попутно с их освоением идет знакомство с длительностями и темповыми особенностями музыки, «звуковые жесты» (термин Г. Кеетман) помогают воспитанию чувства ритма, тембрового слуха, развитию координации, реакции. Придуманные и сделанные детьми инструменты (пустые пластиковые и стеклянные бутылки, банки с песком, зерном, водой, стекляшки, бутылочные пробки, нанизанные на проволоку или деревяшку и т. п.) используются наравне с самыми различными Орф-инструментами. Путь освоения всего инструментария – вновь через игру: подражание звукам и шумам природы и их изображение («Идет дождь», «Гремит гром», «Голоса зверей и птиц», «Звуки весны»), своего непосредственного окружения (например, сценка «Мое утро»: тиканье часов, звонок будильника, шуршание тапочек по полу, капли воды в ванной), различных видов шагов (гном – человек – великан). Делаются первые попытки инструментального сопровождения коротких стихов и песен, групповые игры с дирижером и другие [6, с. 121–123].

Во втором классе подобные задания усложняются, дополняются инструментами и участниками. Исполняют как сопровождение к заданным стихам и песням, так и выдумывают свои мелодии (в границе 2–5 тонов), в том числе к какому-то тексту, предложенному учителем. Озвучивают сказки с помощью инструментов, подбирают для каждого героя подходящий по тембру инструмент [7, с. 46–55].

Знакомство с тембрами музыкальных инструментов продолжается и в третьем классе начальной школы. Количество активно используемых Орф-инструментов увеличивается, к тому же подробно изучаются группы инструментов симфонического оркестра и возможности других исполнительских составов. В учебниках есть специальные странички, где подробно расписаны варианты сопровождения той или иной песни [8, с. 16–24]. К 4 классу такие варианты, постепенно усложняясь, напоминают целые партитуры. Техника игры на Орф-инструментах также постепенно совершенствуется: учащиеся могут играть вдвоем и по одному на каком-либо инструменте, различными штрихами и приемами, например, глиссандо, тремоло, с динамическими оттенками и изменениями темпа, двумя либо тремя палочками сразу и многое другое [9, с. 16–29].

В учебной области **«Слушание и запись музыки»** очень интересны первые опыты переключивания шумов и звуков природы в графические линии: дети придумывают графические знаки, например, для отдельных фаз грозы (дождь, гром, ветер) или других явлений природы, изображают их соответствующими линиями, а затем по этой «партитуре» исполняют на инструментах. Также с первых занятий идет активное освоение графического обозначения используемых на уроках инструментов, с помощью которого дети учатся читать и сочинять простейшие тембровые партитуры, в которых фиксируется последовательность игры инструментов и моделируется динамика исполнения.

Нотной записи как таковой в 1–2 классах нет, это делает учитель. Дети в основном рисуют, например животных, инструменты, звуки природы, героев сказок (какие-то рисунки выполняют дома по просьбе учителя либо по своему желанию, какие-то делают в классе на доске или на листочках по ходу занятия). Во втором классе учатся правильно выписывать ритмические группы нот и придумывать ритмоблоки, которые к концу начальной школы постепенно превращаются в целые построения.

В первом классе начинается, а к четвертому классу совершенствуется графическое изображение специальными символами направления мелодической линии, а также силы звука, его продолжительности, тембра и темпа. К окончанию начальной школы учащиеся владеют важнейшими элементами нотной грамоты, к которым относятся письменное обозначение и чтение нот, длительностей, пауз, знаков альтерации, музыкальных размеров и группировки нот в тактах, также владеют понятием ин-

тервалов, затакта и полного такта, латинским обозначением звуков и основных функций в тональности. Некоторые важнейшие элементы формообразования также обозначаются в немецкой начальной школе графически. Начинается их освоение с помощью простейших речевых упражнений с понятия повтора в музыке, а завершается импровизациями в форме рондо.

К слушанию музыки в 1–2 классах относятся следующие задания:

1. Определение источника звука – дети учатся распознавать шумы и звуки окружающего их мира (например, гул неоновой лампы, стук капель дождя по оконному стеклу, тиканье часов и т. п.).

2. Направление звука. Приведем пример задания из программы для первого класса: дети сидят с закрытыми глазами, размещенные по всему помещению. Один ребенок ходит вокруг них и при этом что-то поет, бурчит, жужжит, т. е. производит какой-то шум. Остальные дети следуют за ним рукой, показывая направление звука [6, с. 117].

3. Свойства звука. Освоение происходит через различные способы извлечения звука из инструментов (как звучит инструмент, если на нем играть, хлопать, тереть по нему, стучать рукой, играть специальной палочкой и т. п.); необходимо определить и отгадать на слух природу звука (деревянный, металлический, шелкающий, звенящий, дребезжащий и др.). Знакомство с тембрами музыкальных инструментов – например, обсуждение, сценическое изображение, выполнение рисунков после прослушивания небольших фрагментов симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» в первом классе.

В 3–4-х классах для слушания предлагаются небольшие отрывки из народной, религиозной и классической музыки (по выбору учителя); учащиеся с помощью учителя пытаются обсуждать услышанное, передавать словами свое непосредственное впечатление от того или иного музыкально-произведения.

Однако больше всего игровых упражнений, направленных на развитие соответствующих умений и способностей, предложено в учебной области **«Движения и танцы»**. Осваивать пространство дети начинают с «постижения» предметов своего окружения: с закрытыми глазами ошупывают и называют различные предметы в классе. Также они учатся двигаться различными способами по сигналу: например, ходить, прыгать, скакать или бегать при звуке колокольчика – вперед, под барабанную дробь – обратно; придумывать движения, соответствующие звучащей музыке; дви-

гаться медленно или быстро, например, изображая ускоренный или замедленный ход фильма; осваивают пространство с помощью предметов (лент, воздушных шариков, платков, мячей, каната) под музыку. С первого класса начинается изучение основных видов коллективных движений: «зигзаг», «змейка», движение по кругу, движения в парах и т. д. Дети учатся подражать походке людей, движениям животных и сказочных героев («красться как индеец», «гордо выступать как петух», «движения марионеток», «танец великанов»). Интересны игры на реакцию (групповые передвижения по оптическому либо звуковому сигналу или музыкальному отрывку), изображения различных сказочных сцен, песен или явлений природы (например, игра «Падают осенние листья» для учащихся первого класса: одна группа детей спонтанными движениями подражает падающим листьям, а другая исполняет простое шумовое сопровождение) [7, с. 18–30].

За время обучения в начальной школе учащиеся осваивают основные направления и способы движения в пространстве, элементы классических и народных танцев, развивая способность собственного тела движением откликнуться на звучащую музыку. Надо отметить, что и в 3–4-х классах на уроках музыки много заданий и примеров, связанных с освоением коллективных танцевальных фигур и движений, помогающих усвоить тот или иной теоретический материал, инсценировать песню или подготовиться к школьному празднику. Дети продолжают танцевать и двигаться на уроках музыки, хотя дальнейшее развитие многих элементов движения, как уже упоминалось, в 3–4-х классах учебные планы отводят спортивным занятиям. Дело в том, что каждый отдельный урок музыки в немецкой начальной школе включает в себя все или большинство элементов учебных способов освоения музыкального искусства, а не подчинен знакомству только с какой-то одной учебной областью. Ведь даже само название предмета в 1–2-х классах начальной школы – «Музыка и движение», как и названия определяющих областей учебной деятельности, указывает на то, что методической основой современного музыкального образования народных школ Баварии является система музыкального воспитания Карла Орфа. И это не случайно, ведь К. Орф – уроженец Мюнхена, и создание его «Шульверка» начиналось именно в Баварии (Мюнхен, 1924 г.). Мы не утверждаем, что музыкальное образование в немецких народных школах ведется только по системе музыкального воспитания К. Орфа. Все же используемая система представляет собой

некий сплав методик и разработок, основой которого, несомненно, является «Шульверк» К. Орфа. Базой музыкального развития учащихся в современных немецких школьных программах также являются речевые упражнения, особые формы сочетания музыки и движения и игра на простых музыкальных инструментах. Во всех темах и заданиях присутствует несомненный акцент на самостоятельную деятельность учащихся: собственные попытки исполнения и изображения, апробирование идей, музицирование, самостоятельное воплощение музыки на сцене, в движении и игре – все это подтверждает высказанную мысль. Ведь определяющими идеями музыкально-воспитательной концепции К. Орфа являются, как известно, синтетическое использование звучащего слова, пения, жеста, танцевально-ритмического начала и инструментальной атмосферы и «собственное детское творчество, пусть самое простое, собственные детские находки, пусть самые скромные, собственная детская мысль, пусть самая наивная – вот что создает атмосферу радости, формирует личность, воспитывает человечность, стимулирует развитие созидательных способностей...» [1, с. 21].

Все вышесказанное свидетельствует также и о глубоком понимании значимости игровой деятельности на уроках музыки младших школьников в современной немец-

кой народной школе. И игра здесь не только доставляет детям удовольствие, но и позволяет попробовать свои силы в различных ситуациях, примерить на себя самые разнообразные роли (в прямом и переносном смысле). Она создает условия и для свободного развития способностей, помогает преодолеть трудности начального обучения и самовыражения, позволяет познавать окружающий мир всеми органами чувств, иметь собственное суждение об изучаемом предмете и наиболее полно усваивать информацию о нем. Ребенок в современной системе немецкого школьного музыкального образования выступает прежде всего как создатель, творец музыки или какого-то художественного продукта. И это игровое творчество позволяет каждому ребенку, независимо от степени его дарования, активно и самостоятельно включаться в процесс познания, постепенно постигать возможно большее количество элементов музыкального искусства и учиться оперировать ими. Самореализация через активную творческую, практическую деятельность, с опорой на природные способности и возможности, в условиях радостной, доброжелательной атмосферы, создаваемой внимательным отношением учителя и самим процессом сотворчества – таков подход к музыкальному образованию в современной системе немецких народных школ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа / под ред. Л. А. Баренбойма. Ленинград : Музыка, 1970.
2. Bildung in Bayern // Informationsbroschüre Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst, deutsche Ausgabe. München, 2009.
3. Ehrenforth K. H. Geschichte der musikalischen Bildung. Mainz : Schott Musik International, 2005.
4. Fuhr Ch. Schulen und Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn : Inter Nationes, 1988.
5. Jäger St. Experimentelle Musik in der Hauptschule // Forum Musikpädagogik. Augsburg : Wisner-Verlag, 2008.
6. Lehrpläne für die Grundschule. Musik- und Bewegungserziehung (1. und 2. Jahrgangsstufe). Musik (3. und 4. Jahrgangsstufe). München : Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2008.
7. Musik- und Bewegungserziehung in der Grundschule 1. und 2. Jahrgangsstufe // Lehrerhandbuch. Regensburg : Wolf Verlag, 2008.
8. Musik in der Grundschule 3. Jahrgangsstufe // Lehrerhandbuch. Regensburg : Wolf Verlag, 2009.
9. Musik in der Grundschule 4. Jahrgangsstufe // Lehrerhandbuch. Regensburg : Wolf Verlag, 2008.

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Ю. Н. Галагузова.