

Orff-Schulwerk *International Volume 1, Issue 2*

ISSN 2791-4763 (Online)

Children are the Beauty of Nature that Have Been Born Into This World

Krongtong Boonprakong

©2022 IOSFS

Published online: November 2022

Full terms and conditions of access and use can be found online at: www.iosfsjournal.com

Keynote from the IOSFS Convention 2022

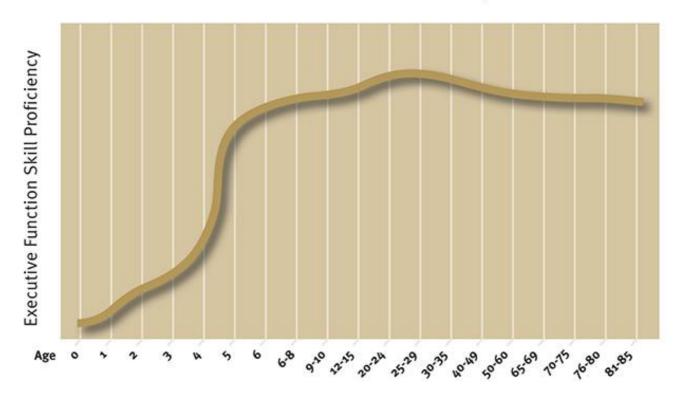
Children Are the Beauty Of Nature That Have Been Born Into This World

Krongtong Boonprakong

This article was written based on an experience of founding a school, Jittamett Kindergarten, together with the hands-on opportunity of working closely with early years children, hoping to create a kind of learning experience that makes every footstep of the children's growth meaningful for their own lives, enhancing the children's self-value while allowing them to acknowledge the value in others, in nature and their surroundings. Children will then be able to live harmoniously, creatively, supportively, and happily with others and with nature. The article thus aims to share our experience and ways we can all create to enrich our Orff classrooms, a space for nourishing children's natural beauty that will continue to flourish as our children grow.

'Children' are our great 'teachers' who show us the nature of human beings. They enable us to see the natural truth about human beings - that we are all different, and to understand that everything in this world is connected. We as human beings take responsibility for all things that are going on in this world, both directly and indirectly.

Executive Function Skills Build Into the Early Adult Years

Many neuroscientific studies have revealed and reaffirmed our belief that 'early years experience can shape us who we are as human beings,' that is to say, early years is the most

important and critical period in our lives. The development of our frontal lobe in Executive Functioning, which involves emotional regulation, judgement and reasoning that results in human behaviour, can develop to its highest potential in the first 6 years of our lifetime. (Center for the Developing Child - Harvard University https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-executive-function/)

The topic of this article, "Children Are the Beauty Of Nature That Have Been Born Into This World", is not just a beautiful phrase but our experience of working with children has enabled us to feel, to think, and to believe so. What children need from us as their surrounding adults are opportunities, understanding, and trust, which nurture them to grow beautifully and give them the power to make a difference to create a pleasant world.

Normally when we think of 'nature,' we think of fields and forests, mountains, ocean, waterfalls, animals, or climate, while in fact human beings are part of nature and are crucial to all changes. They can have both positive and negative impacts on their natural surroundings, and every aspect of this world.

There is a Buddhist saying regarding the impermanence of things, stating that occurrence, existence and disappearance are nothing but ordinary. These qualities can take place in all sorts of ways in response to all things living together, harmoniously and correspondingly in their own rhythm of life. Just like an orchestra of various instruments, each with unique qualities and rhythms, with different pauses and play, they all create music together in harmony as one, in the same way as the world with all forms of nature living together sustainably.

While people usually say that, as the world develops, education makes us smarter, and new technology emerges and creates better lives, there is still the question of why we as human beings still fail to live a balanced life in a healthy ecosystem. People are starting to see that the world is facing different forms of crisis and is undergoing different problems in terms of environmental crisis such as global warming, climate change and natural disaster, as well as internal complications such as mental health problems. More and more people have encountered depression and it is getting more severe and can be found more in younger children. Other problems include violence or aggressive behaviours. People are fighting in the ongoing wars, both between countries and in everyday life. There are cases of bullying in school, crimes, and domestic violence which is probably the beginning of all forms of violence that are now going on in this world. People seem to have lost their patience, mental strengths, and empathy, although these are the innate qualities everyone has been born with. In fact, all children are capable of understanding others' feelings, they are full of empathy and are very prepared in becoming understanding and empathetic adults. The attached video clip has shown a baby, younger than 2 years old, while listening to Whitney Houston's I Will Always Love You, and has developed a strong emotion in response to the music. (click here to watch the Video 1)

This clip could probably tell us that every human being is born with a heart that feels and understands other people's feelings. Adults must know how to nurture these hearts so that they flourish as the children grow. If the adults see the importance in nurturing these hearts, they will then discover the flourishing beauty that continues to grow in many possible ways, for example, the ability to listen with open minds and without judgement, the ability to show respect to other people, the ability to help and share and live our lives happily and peacefully with others despite all the differences.

The Orff-Schulwerk philosophy has presented the value in integrating music, movement, and the arts in accordance with children's nature and different cultures, in creating a learning experience that enables each child to engage in self-development in their own unique and beautiful way, while sharing together this learning opportunity with others. We therefore see the Orff-Schulwerk culture in creating a positive sense of self for every child, allowing children to see themselves as a unique individual but also as an integral part of the community. In Orff-Schulwerk classrooms, the teacher responds to each child in a way that creates warmth, security and trust. At the same time, the carefully planned steps in each activity allow children to feel that they are successful in learning, they can enjoy and engage in the activity while being challenged a little. Moreover, they are given the opportunity to choose and to be creative, to see and become familiar with differences, and in the end they learn to incorporate all different ideas and to share new discoveries with others.

Another video clip shows that the nourishment of a strong sense of 'empathy' is one of the most important goals in Orff-Schulwerk. A picture book "The Boy with Flowers in His Hair" tells the story of David, whom everyone likes to play with. One day, the petals started to fall down. David becomes sad, and so his friends help to create paper flowers to put on David's head and make him happy that the flowers start to bloom again. The book gives us inspiration for understanding other people's feelings and finding a way to support others. After reading the story together, children take the role of a person who can brighten up other people's feelings. Working in pairs, one takes the task of watering flowers, another puts flowers on David's head, in response to the music patterns A and B. The activity follows with the children in group A arranging their bodies into different forms of trees. They can

move their bodies freely but have to stay in one spot. The trees have to wait for the children in group B, who are the watering people that will help take care of the trees and help put the flowers onto the trees. If any trees are neglected (any children wait too long) the trees will gradually wilt. The children in group B must therefore observe keenly who needs help watering and taking care of. (click here to watch the Video 2)

This activity, inspired by Elisa Seppänen, has let us realize how Orff classrooms nourish the hearts of children to continue to grow through learning activities. However, the key to success is not about the well-designed activity, materials, or even the process, although these are very important factors, but the heart of the Orff teachers is what counts. Teachers must remember to make every moment of their learning in the Orff classrooms meaningful, in order to nurture what is essential for their future lives, becoming a musician or not.

The truth is, in the learning process, no matter how we look at it in any aspects, for example: in the aspect of child developmental progress, we believe that early years children learn from observation and imitation. In a cultural context, we believe that a child will become the kind of person that we are, not the person that we tell them to be. Even in the aspect of cognitive learning regarding 'mirror neurons,' the role of a teacher can communicate directly with the hearts of the children. Everything we express through our eyes and facial expressions, gestures, words, can touch the children's feelings and convey an important message that will be transferred into all the learning they would need in looking at the world and in building a meaningful relationship with everyone in this world as well. It is therefore possible to say that, "What is most essential to the activity in the Orff-Schulwerk classroom, is indeed the nature and the hearts of the teachers that reflect the essences of Orff-Schulwerk".

Krongtong Boonprakong holds a Bachelor of Education (Early Childhood Education) from Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok, Thailand (2004). She attended the Orff Institute as a guest student from 1999-2000. She later pursued more education at Mills College, California, USA, in the Orff Schulwerk Certification Program Level 1-3 from 2000–2002. Krongtong Boonprakong is a Founder, School Licensee and Knowledge Management Director of Jittamett Kindergarten and President of the Thai Orff Schulwerk Association (THOSA).

Keynote from the IOSFS Convention 2022

เด็กคือความงดงามที่เกิดขึ้นบโลกใบนี้

กรองทอง บุญประคอง

บทความนี้เป็นการเขียนโดยนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการทำโรงเรียนจิตตเม ตต์(ปฐมวัย) และจากการเป็นครูที่มีโอกาสคลุกคลีกับเด็กๆปฐมวัย ด้วยใจมุ่งหวังที่ จะจัดการศึกษาเพื่อให้ทุกย่างกาวแห่งการเติบโตของเด็กๆ มีคุณค่าต่อชีวิตของ พวกเขาให้มากที่สุด อันจะนำไปสู่การที่เด็กๆได้รับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง คุณค่าในผู้ อื่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อหนุน สร้างสรรค์ และมีความสุขร่วมกันบน โลกใบนี้ มาแบ่งปันเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางในการทำให้ทุกสัมผัสทุกห้วง เวลาที่เด็กๆ เข้ามาในชั้นเรียนออร์ฟของเราได้เป็นพื้นที่แห่งการหล่อเลี้ยงความ งดงามอันเป็นธรรมชาติของเด็กๆได้เติบโตงอกงามตามตัวของเด็กๆไป

"เด็ก" คือ "ครู" ที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้จักธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่ง ในธรรมชาติที่อยู่บนโลกใบนี้ พวกเขาทำให้เราได้มองเห็นความเป็นจริงของมนุษย์ ที่มีความหลากหลายและยังทำให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวและสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

และจากความเชื่อที่ว่า "เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นคนอย่างไรก็วัยนี้... นั่นคือช่วงของ ปฐมวัย" และก็พบว่าในการศึกษาทางด้านระบบประสาทวิทยาศาสตร์ก็มีการยืนยัน ที่ตรงกันว่าช่วงปฐมวัยคือช่วงที่สำคัญที่สุดของพัฒนาการทางสมองในส่วนของ Executive Function ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของ มนุษย์ ซึ่งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วสูงสุดในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี (Center on the Developing Child - Harvard University

https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-executive-function/)

ชื่อของหัวข้อ "เด็กคือความงดงามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้" นั้นไม่ใช่ประโยคที่ ถูกเขียนขึ้นมาให้ดูสวยงาม แต่เด็กๆ คือผู้ที่ทำให้เรารู้สึกเช่นนั้น คิดเช่นนั้น และ เชื่อเช่นนั้นจริงๆ จากที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จากเด็กๆ พวก เค้าได้แสดงให้เราเห็นว่าเค้าต้องการแค่โอกาสจากความเข้าใจและเชื่อใจของ ผู้ใหญ่ที่แวดล้อมพวกเค้าอยู่ ในการหล่อเลี้ยงให้พวกเค้าเดิบโตเป็นสิ่งที่สวยงาม และมีพลังที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่

โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่า "ธรรมชาติ" เราอาจจะนึกถึงทุ่งหญ้า ป่าไม้ ภูเขา น้ำตก ทะเล เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ หรือไม่ก็ดินฟ้าอากาศ ในขณะที่จริงๆแล้วมนุษย์ก็ คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังเป็นธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือเชิงลบต่อธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งบนโลก ใบนี้อย่างมากมาย

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดากับทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ มีคำกล่าว ของชาวพุทธที่ว่า "การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นเรื่องธรรมดา" แต่หากจังหวะของ วัฐจักรในการหมุนเวียนเกิดขึ้นสอดประสานอย่างกลมกลืนและค่อยเป็นค่อยไป ตามแต่ลักษณะเฉพาะของแต่ละสิ่งที่อยู่ร่วมกัน ดั่งเป็นวงออเคสตร้าที่เต็มไปด้วย เครื่องดนตรีที่หลากหลายชนิดและด้วยเสียงที่มีเสน่ห์แตกต่างเฉพาะตัว มีจังหวะ เล่นจังหวะหยุดของแต่ละอันที่เกื้อหนุนผสมกลมกลืนสร้างความไพเราะร่วมกันไป โลกใบนี้คงเป็นโลกที่ธรรมชาติทุกชนิดอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลน่าอยู่ได้อย่าง ยั่งยืน

หลายคนบอกว่าโลกเราพัฒนาขึ้น การศึกษาทำให้มนุษย์ฉลาดและเจริญก้าวหน้า ขึ้น มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่คำถามคือ ทำไมความสามารถในการ ที่มนุษย์เราจะทำให้ระบบนิเวศมีความสมดุลกลับลดน้อยถอยลง จนเริ่มมีการส่ง เสียงดังขึ้นว่า "โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาอย่างมากมาย" ทั้งที่ปรากฏขึ้น กับภายนอก เช่น สภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลให้สภาพอากาศที่แปรปรวนเกิดภัยพิบัติ ที่รุนแรงขึ้น และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสภาวะจิตใจและสัมพันธภาพของมนุษย์ ด้วยกันเอง ซึ่งทำให้สภาพจิตใจอ่อนแอลง เช่น โรคซึมเศร้าที่เกิดมากขึ้นและก็ เกิดกับเด็กที่มีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ หรือความก้าวร้าวที่มนุษย์มีต่อกันก็สูงมากขึ้น มิใช่เพียงการเกิดสงครามระหว่างประเทศ แต่ดูเหมือนว่าสงครามได้เกิดขึ้นแม้แต่ ในโรงเรียน เช่น มีการบูลลี่กัน หรือบางครั้งก็มีการทำร้ายกันอย่างรุนแรงโดยที่อาจ จะไม่รู้จักกันเลยก็มี และที่สำคัญก็ยังเกิดสงครามในบ้านในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่และลูก หรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความรุนแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้น!

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มีความเข้มแข็งทางจิตใจน้อยลงพร้อมๆกับความเห็นอก เห็นใจต่อกันก็น้อยลงไปด้วย ทั้งๆที่จริงแล้วเด็กๆทุกคนมีความสามารถในการรับรู้ ถึงความรู้สึกของผู้อื่นและพร้อมที่จะเดิบโตเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่น ได้ดังในคลิปตัวอย่าง*ที่เด็กน้อยในวัยที่ยังไม่ถึงสองขวบขณะนั่งรับฟังเพลง I Will Always Love You ของ Whitney Houston แล้วสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มี สามารถรับรู้อารมณ์ของเสียงเพลงที่ได้ยินได้ คลิปวิดีโอนี้กำลังบอกพวกเราว่า มนุษย์ทุกคนมีรากของความพร้อมที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและรู้จักที่จะเห็น อกเห็นใจผู้อื่นมาแต่กำเนิด เหลือแต่ผู้ใหญ่ที่แวดล้อมจะช่วยกันหล่อเลี้ยงให้สิ่งนี้ เจริญงอกงามเดิบโตตามตัวไปหรือไม่ หากผู้ใหญ่เห็นและให้ความสำคัญกับการ หล่อเลี้ยงสิ่งนี้เราจะพบความงอกงามที่แตกและต่อยอดออกไปอีกมากมายไม่ว่า จะเป็นการรู้จักเปิดใจรับฟัง เคารพความคิดความรู้สึกของผู้อื่น รู้จักที่จะดูแลช่วย เหลือ แบ่งปันกัน สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ อย่างมีความสุขและสงบสันติ (คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ1)

ในขณะที่ ORFF Schulwerk ซึ่งมีปรัชญาแนวคิดในการนำคุณค่าของดนตรี การ เคลื่อนไหวรวมทั้งศิลปะต่างๆ มาบูรณาการและนำมาใช้อย่างสอดคล้องกับ ธรรมชาติของเด็กและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กๆได้ พัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์รอบด้านตามความงดงามของแต่ละคนในบรรยากาศ ของการมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขของทุกๆคน

เราจึงเห็นวัฒนธรรมในชั้นเรียนแบบออร์ฟที่มักจะให้ความสำคัญกับการสร้างความ รู้สึกที่ดีต่อตนเองให้กับเด็กๆ และรับรู้ได้ถึงการมีตัวตนของพวกเค้าในความเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมในชั้นเรียน การตอบสนองของครูที่มีต่อเด็กๆทุกคนในชั้นเรียน ด้วยบทบาทท่าทีที่ทำให้

เด็กๆ สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัยและได้รับความไว้วางใจจากคุณครู การจัดลำดับกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆรู้สึกประสบความสำเร็จทำกิจกรรมด้วยความ เพลิดเพลินที่ผสมผสานกับความท้าทาย การจัดโอกาสที่ให้เด็กได้เลือกได้ สร้างสรรค์ตามความคิดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ได้ขยายออกไปสู่การมอง เห็นและคุ้นขึ้นกับความหลากหลายทางความคิดของคนอื่นที่สามารถนำมาผสม ผสานกันหรืออยู่ร่วมกันได้อย่างงดงาม

จากตัวอย่างในคลิปวิดีโอซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในเชิงคุณค่า ซึ่งเป็นการ หล่อเลี้ยง "Emphaty" ให้มีความแข็งแรง ผ่านเรื่องราวจากนิทานเรื่อง "The Boy with Flowers in His Hair" ซึ่งเป็นเรื่องราวของเดวิดเด็กผู้ชายที่มีเส้นผมเป็น ดอกไม้ คุณครูและเพื่อนๆก็ชอบเล่นกับเดวิดมาก แต่อยู่มาวันหนึ่งที่ดอกไม้เริ่ม หลุดร่วงไปจนหมด เดวิดก็เริ่มเศร้า เพื่อนๆจึงช่วยกันทำดอกไม้จากกระดาษไปติด ทดแทนให้กับเดวิด ซึ่งทำให้เดวิดกลับมาสดใสและมีความสุขอีกครั้ง จนกระทั่งใน ที่สุดดอกไม้ของเค้าก็ได้กลับมาผลิบานอีกครั้ง (คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ2)

นิทานเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้ทำงานผ่านหัวใจของเด็กๆที่รับรู้และ เข้าใจในความรู้สึกของเดวิดและจะได้มีโอกาสสวมบทบาทในการเป็นผู้ช่วย เหลือมอบดอกไม้สร้างความสดใสให้กับเพื่อนๆด้วยกิจกรรมที่เด็ก 2 คนจับคู่กัน ทำหน้าที่รดน้ำคนนึงและทำหน้าที่ติดดอกไม้ให้กับภาพของเดวิดอีกคนนึง โดยมี เสียงเพลงที่มีรูปแบบที่เป็น pattern A และ B กำหนดว่าใครจะทำอะไรเมื่อไหร่ จน นำไปสู่กิจกรรมที่เด็กๆ กลุ่ม A สมมติตัวเองว่าเป็นต้นไม้สามารถจัดร่างกายที่ เคลื่อนใหวได้อย่างอิสระแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และรอคอยการดูแลจาก เพื่อนๆกลุ่ม B แต่หากไม่มีใครมาช่วยรดน้ำและนำดอกไม้มาติดก็จะค่อยเหี่ยวแห้ง ลง เด็กๆในกลุ่ม B จึงต้องทำหน้าที่คอยสังเกตและดูแลว่าต้นไม้ต้นไหนต้องการ ความช่วยเหลือบ้าง(กิจกรรมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการอบรมที่คิดขึ้นโดย Elisa Sappänen)

ตัวอย่างกิจกรรมนี้กำลังสะท้อนว่าในชั้นเรียนแบบ ORFF Schulwerk สามารถทำ หน้าที่ในการหล่อเลี้ยงความงดงามในจิตใจของเด็กๆให้เติบโตตามตัวพวกเค้าไป ได้เป็นอย่างดี แต่กุญแจแห่งความสำเร็จไม่ใช่เพียงเพราะการออกแบบกิจกรรม สื่อ และขั้นตอนกระบวนการที่ดีและน่าสนใจสำหรับเด็กๆ เท่านั้นถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นจะมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย แต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นจากหัวใจของครูที่ตั้งใจ ทำให้ทุกช่วงเวลาที่เด็กๆได้แวะเวียนเข้ามารับประสบการณ์ในชั้นเรียนของเค้า เพื่อหล่อเลี้ยงสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตเด็กในอนาคต ไม่ว่าเค้าจะกลาย เป็นนักดนตรีหรือก็ตาม

และในความเป็นจริงของกระบวนการเรียนรู้ของเด็กไม่ว่าจะมองในมุมของ พัฒนาการการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก ที่เด็กปฐมวัยมักจะเริ่มต้นจากการสังเกตและ เลียนแบบ หรือในเชิงวัฒนธรรมที่ว่า "เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น มากกว่าเป็นอย่าง เราบอกให้เค้าเป็น" หรือแม้กระทั่งในมิติขององค์ความรู้เกี่ยวกับสมองที่ว่าด้วย " ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา" (Mirror Neuron) ก็มีความสอดคล้องกันว่า "บทบาทท่าที สีหน้าแววตาและคำพูดของครู ที่ส่งไปถึงหัวใจและความรู้สึกของเด็กๆ เป็นข้อมูล สำคัญที่เด็กๆกำลังเรียนรู้และจะนำไปใช้ในการมองโลกและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน บนโลกใบนี้ จนสามารถกล่าวได้ว่า "สิ่งสำคัญมากกว่ากิจกรรมที่เด็กได้ทำ คือ หัวใจของคนเป็นครแบบ ออร์ฟ" นั่นเอง