

ПРИМЕНЕНИЕ РИТМОПЛАСТИКИ НА УРОКЕ МУЗЫКИ

Актуальность применения ритмопластики на уроке музыки обусловлена несколькими ключевыми факторами, отражающими современные тенденции в педагогике и стремление к комплексному развитию личности учащегося. В первую очередь, следует отметить, что ритмопластика, как синтез музыкального, двигательного и эмоционального начал, предоставляет уникальные возможности для вовлечения учащихся в активный процесс познания музыки. В отличие от традиционных, часто пассивных методов обучения, ритмопластика активизирует кинестетический интеллект, позволяя учащимся переживать музыку через движение, что способствует более глубокому и осознанному ее пониманию.

Современные исследования в области нейробиологии подтверждают тесную связь между движением, эмоциями и когнитивными процессами. Ритмические движения, синхронизированные с музыкой, стимулируют развитие межполушарных связей, улучшают координацию, концентрацию внимания и память. Это особенно важно для учащихся младшего школьного возраста, у которых ведущим видом деятельности является игровая, а сенсомоторное развитие играет ключевую роль в формировании интеллекта.

Цель статьи – рассмотрение приемов применения ритмопластики на уроке музыки.

Основная часть. Ключевым методическим принципом пластического интонирования является подход «тождества и контраста», который помогает учащимся развивать свои способности восприятия, музыкального мышления, а также углублять память и её объём. Он способствует лучшей координации между слухом, голосом и движением в пластическом исполнении, развивает воображение, внимание и творческое самовыражение, а также эмоциональную выразительность. Целью обучения на музыкальных занятиях является выражение личного смысла музыкального произведения. Метод «пластического интонирования» способствует интеграции двигательной активности в занятия музыкой и направлен на активизацию процесса восприятия музыки.

Теоретические положения о возможностях пластического интонирования в музыкальном развитии учащихся (Т.А. Вендрова, В.В. Гракова, Л.В. Есина, В. Козн, А.Р. Совгатова) и его роли в современных программах общего музыкального образования учащихся (А.В. Заруба, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина).

Пластическое интонирование – это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно связано со всеми видами исполнительского искусства: движения музыканта подчас «договаривают» тайный смысл музыки, который слышит только этот музыкант. Иногда пластическое интонирование возникает неожиданно, но, зная единство музыкальной и пластической выразительности, учитель должен стимулировать ребят чувствовать музыку не только слухом, но и с помощью музыкально-ритмического движения [1].

Как указывает Т.А. Вендрова, «пластическое интонирование переводит процесс восприятия музыки из пассивной формы (слушания) в активную» [2]. С одной стороны, пластическое интонирование помогает детям понять музыкальную суть изучаемого произведения, а с другой – интегрирует их знания о музыкальном искусстве в целом. Этот метод связан со всеми аспектами исполнительского искусства. Пластическое движение и этюды позволяют детям выразить свои музыкальные ощущения без необходимости объяснять свои чувства, а педагогу – сосредоточить духовное внимание на глубинах поэтического мира композиции, не нарушая личную связь с музыкой.

Пластическое интонирование было разработано как способ оживления восприятия музыкального смысла через простые и естественные движения рук, головы и тела. В современной практике школьного музыкального образования этот метод рассматривается как комплексный подход к музыкальному обучению и воспитанию, так как включает в себя как визуальные, так и практические аспекты [3].

Исследователи, изучающие потенциал пластического интонирования в музыкальном образовании, отмечают, что пластическое самовыражение должно всегда быть связано с анализом интонаций произведения. Поэтому важно, чтобы учитель акцентировал внимание учащихся на сознательном использовании соответствующих жестов и движений для отображения интонационного прогресса музыки. Рекомендуется акцентировать внимание на различных характеристиках музыкального звучания или выразительных средств: темпе, высоте звука, тембре, динамике и ритме.

Пластическое интонирование музыки должно выражать логику ее развития и построения. Поэтому, обучая учащихся выстраивать драматургию движений, целесообразно придерживаться определенных правил:

- общая стратегия развития музыки (завязка – кульминация – развязка)
- должна отражаться в жестах, в изменении их характера и интенсивности;
- разнообразие красок музыкальной ткани (развернутость или скупость
- мелодической линии, ее волнообразность или скачкообразность; громкость или приглушенность звучания; активность или сдержанность динамического рисунка) следует подчеркивать специально подобранными, характерными жестами и движениями (например, широкими и размашистыми движениями в одном случае, и мелкими, едва заметными – в другом; плавным покачиванием тела или «прыгающими» движениями плеча); в процессе пластической композиции важно подчеркивать окончания музыкальных фраз и предложений «закрытыми» жестами (в случае тонического завершения), либо «открытыми» (если музыка требует дальнейшего гармонического разрешения);
- повторы музыкальных предложений, фраз, тем приводят за собой
- повторы движений, жестов.

Исследователями установлено, что развитие навыков пластического интонирования происходит не сразу, на протяжении всего периода обучения музыке, по принципу: от простого – к сложному. При этом в процессе работы рекомендуется опираться на следующие этапы:

- этап формирования представлений о способах пластического самовыражения под музыку;
- этап накопления опыта «пластического» интонирования (освоения «словаря жестов»);
- этап формирования навыков пластического изображения изменений в музыкальном развитии;
- этап самостоятельного создания пластических этюдов – импровизаций.

Динамика духовного развития учащихся может изучаться учителем по Следующими критериями являются: интерес к предложенной деятельности; активность в поиске адекватного пластически-жестового выражения, соответствующего музыкальному развитию и резонирующего с личным восприятием музыки; самостоятельность и индивидуальность в поиске пластической интонации и в создании композиции; желание самостоятельно выразить воспринимаемое музыкальное произведение в пластической форме без предварительных указаний от преподавателя, а также потребность в «двигательном» восприятии музыки.

Эффективность формирования навыков пластического интонирования у студентов зависит от того, насколько предложенные ими пластические интонации соответствуют характеру музыкального развития. В этом процессе учитель, желательно совместно со учащимися, оценивает достижения учащихся с помощью таких оценок, как: «подходит – не очень подходит – не подходит».

При реализации пластического интонирования на уроках музыки следует опираться на основные принципы музыкального образования и воспитания учащихся:

- принцип поддержки творческой инициативы учащегося,
- предполагающий право на индивидуальное своеобразие в выборе приемов жестово-пластического самовыражения, что подтолкнет музыкальную активность личности на доступном ему уровне;
- принцип связи с жизнью, осуществляющийся в особенном качестве
- музыки как средства выражения духовной глубины объективной реальности;
- принцип принятия эмоциональных реакций другого, требующий

– создания психолого-педагогических условий для свободного проявления учащимися эмоционального состояния;

– принцип олицетворения, порождающий индивидуальную ориентированность процесса воспитания, учет задатков и возможностей каждого учащегося [4].

В теории и практике общего музыкального образования учащихся за последние 3 десятилетия разработано много методов и приемов введения пластического интонирования на школьных уроках музыки и музыкальных занятиях. Для их последующего обогащения и развития большой интерес представляет методика, разработанная исследователем В. Коэн [5].

«Методика зеркала», метод «музыкальных зеркал». Такое название дано методике потому, что:

1) дети как в зеркале повторяют все движения учителя;

2) в движениях учителя, как в зеркале, отражается его восприятие музыки, учитель показывает то, как он слышит музыку.

Придуманные учителем движения к музыкальному произведению - не установление отдельных элементов музыки, не передача пульсации или фразировки, не «свободное дирижирование», а эмоциональный и целостный интонационный анализ музыки в простых и естественных движениях рук, головы, корпуса.

Общими правилами для составления зеркала являются следующие положения:

1. повтор музыки (предложений, фраз, тем) несет за собой повтор движений; варьированный повтор – измененные движения;

2. в «зеркале» отражается разделение мелодии (симметрия музыкальных построений – движения вправо и влево; предложения, оканчивающиеся вопросительной интонацией (доминанта) вызывают напряженный открытый жест, а утвердительной (тоника) – закрытый, завершающий);

3. «количество» энергии в том или ином фрагменте музыки вызывает или широкие, размашистые, или нежные, едва заметные движения; в жестах отражаются моменты начала развития, кульминации, завершения музыкального «цикла».

Автор рекомендует при создании «зеркала» не только многократно вслушиваться в отрывок, но и свериться с нотным текстом [6].

В процессе анализа музыкального роста учащихся с использованием методики В. Коэна важно также учитывать возможные риски, связанные с преобладающей ролью преподавателя. В этом контексте отечественные специалисты подчеркивают, что при создании пластического зеркала – визуального аналога музыкального образа – учитель принимает на себя значительную ответственность. Он не только демонстрирует свое восприятие музыки, но и фактически «навязывает» ученикам данное понимание. Поэтому движения учителя должны быть как эмоционально, так и структурно корректными, чтобы не вступать в противоречие с музыкальным произведением. Это не просто танец; это скорее выражение через движение всех аспектов восприятия музыки [7].

С учетом сказанного, следует подчеркнуть, что при грамотном методическом применении и предоставлении детям свободы в выборе движения метод пластического интонирования играет важную роль в творческом развитии каждого учащегося. Исследователи отмечают, что каждый раз, обращаясь к пластическому интонированию, дети оказываются далеки от обыденностей и стандартов, с радостью создают свои композиции, сознательно оценивают свои и другие выступления. Подобные игры требуют от учащихся активного вслушивания и приучают их к вслушиванию в музыкальную ткань, а главное – позволяют многократно и со всё возрастающим интересом возвращаться к одному и тому же произведению, постепенно «присваивая» его в увлекательной игровой форме. Подобная форма работы даёт возможность детям научиться слушать музыку, понимать и запоминать её, выражать её через пластическое интонирование (а это есть творчество) [8].

Нельзя также недооценивать роль ритмопластики в социальном развитии учащихся. Работа в группе, синхронизация движений с другими участниками, необходимость учитывать темп и ритм музыки – все это формирует навыки сотрудничества, эмпатии и ответственности. Дети учатся слушать и слышать друг друга, адаптироваться к общему ритму и согласовывать свои действия с действиями других.

Наконец, ритмопластика является эффективным инструментом для преодоления двигательной скованности, снятия эмоционального напряжения и повышения самооценки. Дети, испытывающие трудности в общении или имеющие проблемы с координацией движений, часто находят в ритмопластике способ выразить себя и почувствовать уверенность в своих силах.

Заключение. Таким образом, применение ритмопластики на уроках музыки не просто обогащает образовательный процесс, но и способствует всестороннему развитию личности учащегося, формированию его творческого потенциала и социальной адаптации. Это делает ритмопластику актуальным и востребованным методом обучения в современной школе. Изучив пластическое интонирование как один из видов учебной музыкальной деятельности школьников, мы обнаружили, что жест, движение, пластика обладают особым свойством передавать эмоциональное состояние слушателя; что это один из способов, одна из возможностей «проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания; что это эффективный метод учебно-музыкальной деятельности школьников.

Список цитированных источников:

1. Булычева, Н. А. Проект «Пластическое интонирование в условиях современного урока / Н. А. Булычева. – URL: <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/07/22/plasticheskoe-intonirovanie-v-usloviyakh-sovremennogo-uroka> (дата обращения: 11.01.2025).
2. Вендрова, Т. А. Пластическое интонирование музыки в методике Вероники Коэн / Т. А. Вендрова // Искусство в школе, 2007. – № 1. – С. 61-64.
3. Иванов, И. И. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки / И. И. Иванов. – URL: <http://roman.by/r-50639.html> (дата обращения: 11.01.2025).
4. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М. : Академия, 2004. – 336 с.
5. Коэн, В. Метод «музыкальных зеркал» / В. Коэн // Искусство в школе, 2019. – № 4. – С.14-16.
6. Гракова, В. В. Пластическое интонирование на уроках музыки: теория и практика / В. В. Гракова. – URL: <http://elib.bspu.by> (дата обращения: 11.01.2025).
7. Есина, Л. В. Пластическое интонирование музыкального образа как способ развития детского воображения / Л. В. Есина. – URL: <https://docviewer.yandex.ru> (дата обращения: 11.01.2025).

ЛЯНЬ ЛУ

Республика Беларусь, Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ МУЗЫКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Музыкальное образование в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь представляет собой систему, направленную на формирование музыкальной культуры учащихся, развитие их творческих способностей и приобщение к богатому музыкальному наследию белорусского народа и мировому искусству. Эта система строится на принципах доступности, преемственности и вариативности, стремясь охватить всех учащихся, независимо от их музыкальных способностей и склонностей.

Основным этапом музыкального образования является изучение предмета «Музыка» в рамках учебного плана общего среднего образования. Этот предмет преподается во всех классах первой ступени общего среднего образования. В рамках факультативных занятий по выбору учащихся в 5-9 классах, а также в отдельных классах старшей школы в рамках различных профильных направлений [1]. Урок музыки должен соответствовать требованиям, предъявляемым на современном этапе развития педагогики: четкое определение образовательных задач урока, оптимизация содержания с учетом социальных и личностных потребностей, внедрение новейших технологий, рациональное сочетание разнообразных видов, форм и методов, творческий подход к формированию структуры урока [2].

Цель написания статьи – охарактеризовать организацию образовательного процесса на уроках музыки в Республике Беларуси.