

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Развитие музыкальности детей младшего школьного возраста,
обучающихся хореографии, на уроках ритмики**

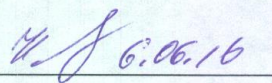
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы
направления (специальности) 51.03.02 «Народная художественная культура»
(профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»)
Института искусств

УРМАНОВОЙ ЕЛЕНЫ ОЛЕГОВНЫ

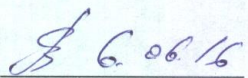
Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

 Н.А.Иванова
(подпись, дата)

Зав. кафедрой

Профессор, доктор пед. наук

 И.Э Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2016 год

Введение

Одной из примечательных тенденций современной культуры является осязаемое повышение интереса к хореографическому искусству в разных его проявлениях. Об этом свидетельствует множество фактов, среди которых с одной стороны, постоянные аншлаги в зрительных залах на балетных спектаклях, с другой стороны - многократное увеличение количества представителей самых разных возрастов, желающих освоить танцевальное искусство в рамках профессионального и дополнительного образования, любительского творчества.

Начальный этап хореографического образования детей в условиях обучения в школах искусств или любительских объединениях связан с освоением ритмики. В задачи этого раздела входит не только подготовка ребенка к специфической двигательной нагрузке, но и формирование установки на осознание связи танцевального движения и музыки; закладываются основы развития музыкальности.

Музыкальность для хореографии имеет огромное значение. Она представляет собой один из важных критериев оценки качества танцевального исполнительства, как профессионального, так и любительского. В то же время, она является необходимым условием формирования и развития профессионально значимых умений и навыков будущих танцоров. Поэтому проблема развития музыкальности в процессе хореографического образования требует пристального внимания.

Методологической основой работы стали труды Б.В.Асафьева, Б.М.Теплова, Ю.А.Цагарелли, З.Х.Муштари, Н.С.Лейтес, Е.П.Гусева, И.А.Левочкина, В.В.Печенков, И.В. Тихомирова. Однако, в работах названных авторов они рассматривались в контексте музыкально-исполнительской деятельности. Музыкальность и ее развитие в процессе обучения хореографии предметом специального исследования не являлась.

Изложенное определило **актуальность темы работы:** «Развитие

музыкальности детей младшего школьного возраста на уроках ритмики».

Цель исследования заключается в изучении характера проявления музыкальности в хореографии и возможности ее развития на начальном этапе обучения, в совершенствовании процесса хореографического образования детей.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующего ряда **задач**:

1. рассмотреть исторический аспект пластического воплощения музыкальных образов в хореографическом искусстве
2. выявить значение формирования музыкальности в процессе обучения хореографии;
3. проанализировать положительный опыт развития восприятия музыкальной структуры и чувства ритма на уроках ритмики;
4. рассмотреть возможности формирования умения пластического выражения музыкальной интонации в ходе освоения ритмики.

Структура работы включает две главы, введение, заключение, список использованной литературы из 30 наименований и приложение. В первой главе раскрывается сущность музыкальности в хореографии, исследуются аспекты ее проявления в хореографическом искусстве, выявляется степень значимости формирования музыкальности в контексте хореографического образования.

Вторая глава посвящена вопросам развития музыкальности на уроках ритмики: анализу положительного опыта развития восприятия музыкальной структуры и чувства ритма на уроках ритмики; исследованию возможности формировать умения пластического выражения музыкальной интонации в ходе освоения ритмики.

В Заключении представлены выводы по результатам исследования.

1. МУЗЫКАЛЬНОСТЬ В ХОРЕОГРАФИИ

Пластическое воплощение музыкальных образов в хореографическом искусстве

Понтия, объясняющие взаимодействие музыки и движения, разрабатывались искусствоведами, исходя из простой истины : пластическое движение заложено в самой природе музыки. Академик Б.В.Асафьев, исследовавший эту проблему, утверждал, что музыкальное искусство постоянно испытывает на себе «воздействие немой интонации» пластики и движений человека (включая жесты руки). Рассматривая музыку как искусство интонируемого смысла, он подчеркивал, что «музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой тела человеческого...».

Тесная связь музыки и движения была отмечена многими музыкантами, учеными, педагогами. «Простым жестом – взмахом руки, - писал Г.Г.Нейгауз, - можно иногда гораздо больше объяснить и показать, чем словами. Да это и не противоречит самой природе музыки, в которой всегда подспудно чувствуется движение, жест».

Целостность музыки и движения необходимо и естественно. Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать ей по композиции, характеру, динамике, темпу, метроритму. Движения побуждают к более полному восприятию музыкального произведения.

Поскольку хореографическое искусство неразрывно связано с музыкой, то хореографический сценический образ всегда нужно рассматривать во взаимодействии с музыкальным произведением. «Вслушиваясь в музыку, - делился своими приёмами великий хореограф К.Голейзовский, - я разделяю её на эмоциональные периоды. Затем каждый период – на музыкальные фразы. И то множество музыкальных акцентов, заключающих иногда целый ряд неслышимых сразу, изумительных по выражению мгновений, я отражаю в движениях, пластических позах, сливая их в целостный художественный

образ, характеризующих, эту музыкальную фразу. При таком творческом решении совершенно не обязательно бывает отмечать движением каждый музыкальный звук. Хореографическая фраза, в данном случае будет не буквальным переложением конструкции музыкальной фразы, а как бы пластическим её пересказом».

Таким образом, пластическое воплощение музыкальных образов нашло яркое выражение в лучших образцах творчества отечественных и западноевропейских балетмейстеров и танцоров. Музыка стала мощной побудительной силой для рождения новых танцевальных форм и жанров.

Формирование музыкальности как педагогическая проблема в хореографии

Музыкальность – это одно из первых и неизменных условий и требований при занятиях хореографией. С развитием общей музыкальности появляется эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое воображение. Музыкальность в хореографии выражается в качественно выраженном исполнении танцорами танцевальных движений в рамках законов музыки и танца.

Чтобы воплотить музыкальный образ выразительным танцевальным действием, надо уметь ее воспринять и уже затем подобрать подходящее для его воплощения пластическое выражение. Поэтому обучение искусству танца должно происходить параллельно с развитием музыкального восприятия: дети учатся понимать, слушать и слышать музыку, органически соединять в единое целое музыку и движение.

Восприятие музыки - представляет для школьников большую трудность, чем восприятие произведений других видов искусства, что связано, с одной стороны, со спецификой и сложностью музыкального художественного образа, с другой - с возрастными особенностями ребенка. Восприятие детьми художественных, музыкальных образов на разных этапах развития существенно отличается. Это объясняется характером развития

образного мышления как части общелогического мышления. Так например, восприятие образа у младших школьников связано с неразвитостью абстрактного мышления. Поэтому в музыкальном образе ребенок на этом этапе развития ищет прямые реалистические аналогии. Кроме того, музыкальный образ воспринимается достаточно однозначно, конкретно и неизменно. На следующем этапе ребенок начинает отыскивать в художественном образе разнообразные связи и зависимости, открывая для себя индивидуальные особенности каждого из образов. Восприятие художественного образа подростками существенно отличается от предыдущих этапов.

Из всего выше сказанного, можно утверждать, что музыкальность должна развиваться на всем протяжении обучения хореографическому искусству. При этом каждый новый этап процесса обучения должен ориентироваться на развитие разных граней проявления музыкальности, соответствовать возможностям детского восприятия музыкальных образов, рождающих танцевально-пластические представления.

Таким образом, музыкальность можно назвать важнейшим качеством хореографии. Её проявление в балетном театре многообразно. В XX веке как никогда прежде возросло влияние музыки и в целом образной системы музыкального искусства на творчество выдающихся балетмейстеров и танцовщиков. Одним из наиболее показательных примеров является искусство Айседоры Дункан, в котором была предложена теория движения, созданного на основе восприятия музыки.

Эмоциональное восприятие музыкального образа и способность воспроизвести его средствами танцевальной пластики составляет сущность музыкальности в хореографии. Поэтому развитие музыкальности у детей, обучающихся танцу, тесно связано с развитием у них способностей музыкального восприятия. Такие способности должны развиваться на всем протяжении обучения. Каждый этап развития имеет свою специфику, что обусловлено возрастными особенностями школьников, существенными

различиями в способности воспринимать те или иные стороны содержания музыкального образа.

Восприятие музыки на первичном уровне начинается с осознания в самых общих чертах музыкальной структуры, формирования способности контролировать ее через воспроизведение выразительной мелодии. На начальном этапе обучения танцу особое значение имеет развитие музыкально-ритмического чувства, восприятия ритма в музыке как одновременно выразительного компонента танца.

2. РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ХОРЕОГРАФИИ

Развитие восприятия музыкальной структуры и чувства ритма

Первый опыт совмещения восприятия музыкального образа и его выражения в танцевальной пластике должен происходить на занятиях по ритмике, которые являются начальным этапом освоения хореографии как в условиях работы в детской школе искусств, так и в любительских детских танцевальных коллективах.

План традиционного урока:

1. Вход
2. Разминка
3. Игры, способствующие развитию музыкальности
4. Импровизация
5. Упражнения на развитие актерского мастерства.

На каждом из этапов должны решаться следующие задачи:

1. Развитие восприятия формы
2. Развитие ритмического чувства
3. Восприятие интонации и формирование пластического отклика на нее, в дальнейшем развитие восприятия образа и формирования пластического

словаря.

Все разделы урока должны сопровождаться музыкой.

Рассмотрим наиболее значимые приемы развития восприятия музыкальной структуры. Они сосредоточены, главным образом, на игровой части урока.

В ходе музыкальных игр работа ребёнка должна сочетать осмысленное слушание музыки, пластической реакции на нее. Музыка для таких игр должна быть выразительной, воплощать понятные детям образы. Важным условием является наличие в ней разного рода контрастов: образных, темповых, динамических, выраженных настолько ощутимо, чтобы ребенок смог легко и быстро реагировать на них пластически. Результативность музыкального развития ребёнка в процессе музыкальных игр обусловлена тем, что в игру, как самую актуальную для него форму деятельности, ребенка легко вовлечь. Кроме того, интерес к игре и эмоциональная приподнятость в процессе её исполнения, доступность игровых образов способствуют развитию положительной установки у ребёнка.

Педагогу и концертмейстеру следует учитывать, что однообразный характер музыки на уроке ритмики гасит внимание ребенка, притупляет эмоциональность восприятия. Поэтому музыка, сопровождающая движение, должна включать примеры с различной музыкально-метрической основой, контрастные по образной направленности, по темповым, тембровым и динамическим характеристикам.

Формирование умения пластического выражения музыкальной интонации

Действенным средством формирования у детей музыкальности является обучение языку пантомимических и танцевальных движений. Этот процесс ознакомление со значениями этих движений, овладение некоторыми способами их соединения, варьирования, выразительного исполнения и приемами композиции танца.

Задача развития умения выражать содержание музыкального образа через

пластику танцевального движения, через характерную "интонацию жеста" и мимику связана с активизацией образного мышления детей. Успешное решение этой задачи предполагает обязательное выполнение следующих условий:

1. необходимость подготовить детей к чуткому вслушиванию в музыку, к «прочувствованию» музыкального образа, к своеобразному "пропусканию его через себя";

2. необходимость максимально корректно стимулировать пластический отклик ребенка на музыкальное развитие от момента подсознательного, произвольного движения до осознанных выразительных жестов и мимики. Стремление выразить музыкальные образы в танцевальной пластике сталкивается с известным противоречием между естественным желанием человека услышать в музыке её жизненное содержание и абстрактной природой средств музыкальной выразительности, а также с высоким уровнем обобщенности музыкального содержания в целом. Поэтому развитие музыкального восприятия должно опираться на активизацию процессов ассоциативного мышления учащихся. Чем шире, многограннее на уроке будет выявляться связь музыки с ее реалистическими прообразами, тем полнее будут образные представления детей, станет более существенной наполненность их глубиной личных переживаний, ярче эмоциональный отклик, достовернее и выразительнее отображение музыкальных образов в танце.

Развитию музыкальности способствует включение в урок сюжетного танца, который основывается на музыкальной драматургии и включает игровые элементы – образные перевоплощения, взаимодействие разнохарактерных персонажей в сюжетном развитии. Такие танцевальные миниатюры могут сочетать в себе черты игры и танцевальной импровизации. Для создания такого танца можно использовать элементы движений, освоенные детьми в других разделах урока или найденные ими в ходе импровизации. На следующем этапе педагог должен объяснить, а затем и показать детям,

чем отличается бытовая жестикуляция от сценического, "оттанцованного" жеста. Педагог должен обратить внимание не только на эстетический характер сценических движений (сценическое выражение эмоции в некоторой степени отличается одновременной преувеличенностью и своеобразной "смягченностью"), но на связанность их с музыкальным развитием. В завершении необходимо показать или разыграть танцевальный этюд, в котором понятная детям эмоция будет проявляться вполне отчетливо.

Такая многоэтапная работа станет не только основой развития актерских способностей, но и придаст развитию музыкальности детей профессиональный характер.

Обучение языку движений с целью формирования у детей музыкально-двигательного творчества в танце может быть эффективным только на основе полноценного музыкального материала. Музыка должна быть понятной для ребенка, ее образы знакомы и любимы, а выразительность ее ритмов заражать потребностью в танцевальном движении.

Стремясь к выразительности своего танца, дети должны осознавать связь сценической пантомимы с выразительностью движений в обыденной реальности.

Таким образом, занятия ритмикой являются важным этапом развития музыкальности детей, начинающих обучение танцевальному искусству. Результативность работы зависит не только от того, насколько полно дети освоят элементы музыкальной лексики, почувствуют и осознают логику музыкальной формы, но и от того, в какой мере пластика, жест и мимика танцующего ребенка отражает его собственные переживания музыкального содержания, от совпадения их с образом чувств, заложенных в музыке композитором.

Заключение

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Музыкальность можно назвать важнейшим качеством хореографии. Её проявление в балетном театре многообразно. В XX веке как никогда прежде возросло влияние музыки и в целом образной системы музыкального искусства на творчество выдающихся балетмейстеров и танцовщиков. Между тем, в научной литературе нет ясной позиции, позволяющей определить, в чем заключается сущность музыкальности в танце. Предпринятый анализ позволил утверждать, что эмоциональное восприятие музыкального образа и способность воспроизвести его средствами танцевальной пластики составляет сущность музыкальности в хореографии. Поэтому развитие музыкальности у детей, обучающихся танцу тесно связано с развитием у них способностей музыкального восприятия. Восприятие музыки представляет для школьников большую трудность, чем восприятие произведений других видов искусства, что связано, с одной стороны, со спецификой и сложностью музыкального художественного образа, с другой - с возрастными особенностями ребенка. Каждый этап развития имеет свою специфику, что обусловлено возрастными особенностями школьников, существенными различиями в способности воспринимать те или иные стороны содержания музыкального образа. Восприятие музыки на первичном уровне начинается с осознания в самых общих чертах музыкальной структуры, формирования способности контролировать ее через воспроизведение выразительной мелодии. На начальном этапе обучения танцу, в условиях освоения ритмики, особое значение имеет развитие музыкально-ритмического чувства, восприятия ритма в музыке как одновременно выразительного компонента танца. Действенным средством формирования у детей музыкальности является обучение языку пантомимических и танцевальных движений, включающее ознакомление со значениями этих движений, овладение некоторыми способами их соединения, варьирования, выразительного исполнения и приемами композиции танца. Овладение основами выразительности мимики

и жеста, как неотъемлемых элементов пантомимы и танца можно назвать наиболее простым и прямым способом эмоционального выражения интонационной сущности художественного образа.

Важно не только развивать в детях способность пластического моделирования реалистического образа, запечатленного в музыке, но и учить их находить выразительные движения для выражения тех или иных эмоциональных состояний. Такой подход создает базу не только для более глубокого постижения ребенком содержания музыкального образа, но и для формирования основ собственного "музыкально-пластического интонационного словаря", необходимого для полноценного выразительного танцевального творчества.

Занятия ритмикой являются важным этапом развития музыкальности детей, начинающих обучение танцевальному искусству. Полноценное развитие исполнительских способностей детей выдвигает требование более широкой постановки учебно-воспитательных задач, нежели обучение четкому движению под музыку. Каждый этап урока ритмики должен быть направлен не только на решение двигательных задач, но и на активизацию образного мышления ребенка. Результативность работы зависит не только от того, насколько полно дети освоят элементы музыкальной лексики, почувствуют и осознают логику музыкальной формы, но и от того, в какой мере пластика, жест и мимика танцующего ребенка отражает его собственные переживания музыкального содержания, от совпадения их с образом чувств, заложенных в музыке композитором.