МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное учреждение культуры Тульской области

«Объединение центров развития культуры»

учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

МБОУ ДО «Центр ДШИ» - Шварцевская ДШИ

Областной методический семинар: *«Роль теоретических дисциплин в развитии творческих способностей учащихся»*

*Методическое сообщение*

«**Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и поддержание их физического и психологического здоровья**»

Выполнила:

преподаватель

музыкально-теоретических дисциплин

*Сушкова Юлия Евгеньевна*

Тула – 2020 год

Ритмика – музыкально-педагогическая дисциплина, которая активизирует музыкальное восприятие детей через движение, прививает им навык осознанного отношения к музыке, помогает выявить их музыкальные и творческие способности. Движение, как реакция на прослушанное, как творческое отображение музыки в действии, - свойственно детям любого возраста. Занимаясь ритмикой, дети активно участвуют в передаче характера музыки, её темпа, динамики, ритма, формы. Они подвижны, эмоциональны, восприимчивы к музыке, и многие понятия по музыкальной грамоте ими легче усваиваются через движение.

Ритмика является неотъемлемой частью в комплексе музыкально-теоретических дисциплин. Анализируя музыку, изучая метроритмические особенности и структуру музыкального произведения, а также его характер (выявляя то или иное средство музыкальной выразительности) через двигательные процессы, ребёнок в последствии лучше и ярче воспринимает музыкальный образ, а затем **-** воссоздаёт в памяти и воспроизводит на инструменте.

Так, одной из основных задач ритмики является закрепление знаний, полученных детьми на уроках сольфеджио, специальности и в хоровом классе; а также подготовка к изучению более сложного музыкального материала.

По статистическим данным установлено, что дети, занимающиеся в классе ритмики, успешнее обучаются и по другим музыкальным дисциплинам.

Основоположником ритмики является профессор Женевской консерватории (Швейцария), пианист и композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). Отчаявшись научить своих учеников воспринимать ритмическую структуру музыкального произведения, он предложил им на уроке сольфеджио пользоваться дирижерским жестом, что сразу помогло ученикам действенно ощутить ритм музыки, а позднее Далькроз присоединил к движениям рук шаги, бег и прыжки при выполнении ритмических рисунков. Именно сольфеджио навело его на мысль о воплощении музыкальных звучаний в движении.

Таким образом, своей плодотворной практической деятельностью Далькроз доказал, что возможно перевести музыкальный ритм в пластические движения человеческого тела, понимая, что ритм музыки теснейшим образом связан с моторной, мышечной реактивностью человека.

Ритмисты нашей страны в своей деятельности также опираются на данные физиологии и психологии, в которых утверждается тесная взаимосвязь слуховых ощущений с мышечными.

История становления и развития ритмики в России насчитывает уже более 100 лет. Известные деятели русской культуры - Н.А. Римский-Корсаков, С. Дягилев, К. Станиславский, С. Рахманинов - интересовались методом Эмиля Жак-Далькроза.

Основоположниками «ритмической гимнастики» в России были: Н. Г. Александрова, С. М. Волконский и В. А. Гринер. Все они учились непосредственно у Жак-Далькроза.

Первое воздействие на маленького ребёнка оказывает ритм, а затем уже звуковысотные сочетания и тембр; поэтому музыкальное развитие ребёнка целесообразно осуществлять с помощью разнообразных видов движений.

Занятия ритмикой поднимают настроение, повышают жизненный тонус. Музыка пробуждает у детей светлые и радостные чувства. Они получают огромное удовлетворение от свободных и лёгких движений, от сочетания музыки с пластикой своего тела и жестов.

Ритмика - это начало, базовая основа для будущей физической формы ребёнка, для будущего стиля и ритма его жизни, помогая тем самым приводить в гармонию его внутренний мир.

Занятия ритмикой оказывают на детей и воспитательное воздействие, повышают их дисциплину и чувство ответственности, кроме того, развиваются память и внимание. Одной из важных особенностей ритмики является побуждение ребенка к творчеству. Эти занятия развивают воображение, элементарные навыки сочинения и импровизации, пусть пока еще только двигательной.

Таким образом, в тесной связи со всей учебно-воспитательной работой школы занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, творческой, гармонически развитой личности.

На занятиях ритмики используются следующие формы работы:

* Гимнастические упражнения;
* Метроритмические упражнения;
* Образные, игровые и другие творческие упражнения;
* Разучивание танцевальных элементов (и танцев по выбору педагога).

Урок строится таким образом:

1. Комплекс гимнастических упражнений, направленных на развитие основных групп мышц.
2. Упражнения с музыкально-теоретическим заданием, включающие в себя: анализ средств музыкальной выразительности произведения, выявление его метроритмических особенностей и определение формы музыкального произведения.
3. Общеразвивающие и образные упражнения, а также – танцевальные элементы и музыкальные игры (по выбору педагога).



Комплекс гимнастических упражнений направлен на развитие основных групп мышц, кроме того, они развивают чувство расстояния и равновесия, помогают в усвоении ряда танцевальных элементов (под музыку А. Гречанинова, П.И. Чайковского - «Детский альбом», Ф. Шуберта – «Немецкие танцы»).

На самом деле, очень многие упражнения сочетают в себе сразу несколько задач, так как взаимосвязаны между собой.



Одним из главных разделов на занятиях ритмики являются упражнения с музыкально-теоретическим заданием. Здесь ведётся работа над формированием у детей музыкально-слуховых представлений.

Прослушав то или иное музыкальное произведение, дети определяют его *характер*, подбирая подходящие эпитеты. Можно задать вопрос: «Какие движения можно выполнять под эту музыку?». Это очень важный момент занятия, так как включает ребенка в процесс сотворчества, активизирует его воображение, раскрепощает. Особенно важно обратить внимание детей на то, насколько выбранные движения соответствуют характеру музыки.

Основная задача – научить детей передавать через движение определённые музыкально-выразительные средства. Так, дети должны двигаться, чётко соответствуя заданному *темпу*. Кроме того, они должны знать основные названия темпов, определять их, реагировать на постепенное ускорение и замедление темпа, а также – на внезапную его смену. Также, - отображать в движении *динамические оттенки* – *f, p.*

С точки зрения психологии, ведущим видом деятельности детей младшего школьного возраста является – игровая деятельность, поэтому большая часть упражнений проводится в игровой форме («Кто живёт в лесу?», «Козочки и волк», «Лиса и зайцы», и мн. др.).

Основная часть раздела «Упражнения с музыкально-теоретическим заданием» - это работа над метроритмом, где решаются важные задачи предмета ритмики. Это упражнения на фиксацию сильных долей, в подготовительном и 1 классах, на начальном этапе, сильная доля определяется – интуитивно (*«Наколем дров» - Н.Котляревская-Крафт).*

В процессе занятий изучаются следующие размеры: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; ведётся работа над навыком дирижирования.

Ритмические длительности изучаются также, как и на уроках сольфеджио - исполнение ритмического рисунка ритмослогами и ритможестами (сначала – отдельно, затем, для координации движений, - вместе).

Какие это могут быть упражнения:

* Определение ритмического рисунка по дирижёрскому жесту;
* Ритмизация стихотворений;
* Ритмическое «эхо», ритмическое ostinato, ритмическое двухголосие, ритмический «канон» - направлены на развитие гармонического слуха.

Для «сильных» учащихся (2, 3 кл.) предлагается задание: идти, выполняя ритмический рисунок, с одновременным дирижированием.

По окончании курса ритмики, дети должны уметь определять всевозможные ритмические комбинации с изученными ритмическими длительностями (выполнять их на ритмослоги, ритможестами и шагами), к ним относятся также пунктирный ритм, синкопа и триоли.

Возможно исполнение упражнения на «дополнительные восьмые».

Не менее важным музыкально-теоретическим заданием на уроках ритмики является анализ композиционной структуры произведений, отражение в движении членений музыкальной речи, контрастности и повторности.

Сюда включены упражнения-игры на ощущение окончаний музыкальных фраз - строение *периода*, упражнения-ассоциации на контрастность частей. С целью восприятия и анализа крупных форм практикуются пластические этюды и театральные миниатюры. Ребята с удовольствием участвуют в музыкальных сказках («Лубяная избушка», «Золотая рыбка», «Колобок», «Репка»), тем самым, легко распознавая форму *рондо* и *вариации*.

*Форма: рондо.*

Образные упражнения основаны на передаче в движении действий людей, а также повадок птиц и животных.

Упражнения с предметами придают особую эмоциональность уроку. Кроме того, здесь, как и в других упражнениях, ведётся работа над пластичностью, чувством ансамбля, согласованностью действий учащихся. Это: упражнения с лентами, мячом (особенно полезны учащимся, так как развивается глазомер, укрепляются мышцы пальцев и кисти рук), мягкими игрушками, искусственными цветами (весной - распустившимися берёзовыми веточками), кусочками ваты, осенними листьями, разноцветными перчатками, куклами, платочками. В разделе «упражнение с предметом» нередко используется импровизация, чтобы дети сами придумывали движения, проявляя свою творческую активность.



*Упражнение с лентой: «Море». Вальс с осенними листьями.*



*П. Чайковский «Болезнь куклы».*

Игровые упражнения чаще всего направлены на ориентирование в пространстве и выразительное исполнение основных движений.

В процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, проявляются личностные качества, в процессе игры есть возможность корректировать отношения между детьми, активизировать творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. Последнее особенно важно, т. к. внутренняя дисциплина необходима детям в музыкально-художественной деятельности.



Немаловажное значение на занятиях ритмикой имеет изучение танцевальных элементов (с последующей постановкой танца, пластического этюда).

Занятия танцами дарят ребёнку радость движения, общения, обогащают его внутренний мир и помогают познать себя.

Приобщение ребенка к миру танца с раннего возраста способствует его многогранному развитию. Прекрасная осанка, хорошая физическая форма, пластичность, грация; кроме того – занятия танцами благотворно влияют на работу сердца и нервной системы.

Наблюдается положительное влияние и на психологические аспекты развития ребёнка: тренируется память, внимательность, развиваются мыслительные способности, тренируются навыки ориентирования в пространстве, улучшается вестибулярный аппарат.

Психолог, танце-терапевт, психодрама-терапевт, преподаватель специализации по танцевально-двигательной терапии И.В. Бирюкова полагает, что детство, связанное с музыкой и танцами, помогает детям выражать радость, переживать горе, расти и развиваться. Она связывает хореографическое и музыкальное творчество детей с практической деятельностью, сочетающей психологию с различными формами творчества.

Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно предотвратить возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить отношение к окружающим. Дети становятся более общительными, легко знакомятся с новыми людьми, приобретают уверенность в себе, меньше подвержены комплексам относительно внешности. Многочисленные исследования психологов доказали, что танцующие дети добиваются больших успехов в учёбе, также опережают сверстников в общем развитии. Занятия танцами помогают развивать такие качества, как организованность, целеустремлённость и трудолюбие.



Среди изучаемых танцевальных элементов на занятиях ритмики основными являются: шаг полонеза и польки, элементы русского танца – хороводный шаг, приставной шаг. Также, дополнительно, мы знакомимся с музыкой и танцами других народов (слушаем национальную музыку, смотрим видео-сюжеты, делимся впечатлениями).

Изучая отдельные танцевальные элементы, мы вместе с детьми стараемся создавать танцевальные композиции с последующим выступлением на праздниках и концертах, которые проходят не только в нашей школе, но и за её пределами (*выступление в д/с, общеобразовательной школе; участие в областном методическом семинаре, посвящённом 200-летию А.Даргомыжского – 13.02.2013г.; участие в Открытом областном Концерте, посвящённом 100-летию со дня рождения Т.Хренникова –11.12.2013г.*). Концертное выступление становиться итогом творческого процесса. Ребенок ощущает себя артистом, частью коллектива единомышленников, воплощающих единую художественную задачу. В сознании ребенка ритмические упражнения становятся не простыми движениями под музыку, а средством творческой реализации



*Областной методический семинар,*

*посвящённый 200-летию*

*А.Даргомыжского (13.02.2013г.) –*

*«Хоровод русалок» (опера «Русалка»).*

*Открытый областной концерт,*

*посвящённый 100-летию со дня*

*рождения Т.Хренникова (11.12.2013г.)*

*- «Испанский танец».*

В нашей коллекции: старинные и бальные танцы, народные танцы, а также - эстрадные композиции.

Видео № 1 – Бранль <https://yadi.sk/i/NcCvCZYPXCT4Sw>

Видео №2 – Индийский <https://yadi.sk/i/ssXzcsIzDeMM1A>

Видео №3 – Ирландский <https://yadi.sk/i/Pem896P7LGnhnQ>

Видео №4 – Танец с веером <https://yadi.sk/i/FCGVlakNAqNtIg>

Видео №5 – Испанский <https://yadi.sk/i/xt1Wi8VI6nLocQ>

Видео №6 – Хава нагила <https://yadi.sk/i/7zqN6k051W_AeQ>

Видео №7 – Д. Шостакович Танец кукол <https://yadi.sk/i/G_4Y2kuQieVlrg>

Видео №8 – И. Штраус. Полька-пиццикато <https://yadi.sk/i/Lhxe3L512BVf9A>

Видео №9 – Ж. Бизе. Увертюра («Кармен») – танец поварят

<https://yadi.sk/i/OTOkZs4aJOHt9g>



*Марш разбойников («Снежная королева»).*

*Танец цыплят («Бременские музыканты»).*

Видео №10 – Розовый слон <https://yadi.sk/i/sPT67p9hERfMLw>

Видео №11 – Одессит-Мишка <https://yadi.sk/i/tzwfU0YwjM6QEw>

В нашей школе стало традицией к новогоднему концерту готовить музыкальную постановку на сюжет какой-либо сказки, которую тоже украшает ряд танцевальных композиций.

Видео: № 12 – Огородная («Чиполлино») <https://yadi.sk/i/O9-cdWtKBFw8TQ>

Видео №13 – А.С. Даргомыжский. Казачок («Чиполлино»)

<https://yadi.sk/i/YiNZGwvug_R6Ow>

Видео №14 – Русский народный танец («Муха-цокотуха»)

<https://yadi.sk/i/sIMNgp5OQg0DZQ>

Видео №15 – Вальс бабочек («Муха-Цокотуха»)

<https://yadi.sk/i/YDhxK70k4D9dSg>

Видео №16 – Буги-Вуги («Муха-Цокотуха») <https://yadi.sk/i/GAovGtzThVDC7A>**МС**

Таким образом, занятие на уроке ритмики приобретает творческое направление, сочетая в себе: усвоение элементарных хореографических навыков, положительное влияние на физическое и психологическое здоровье ребёнка, а также - развитие у детей творческих способностей. Группа стремится к созданию сплочённого творческого коллектива. Выступление на сцене приносит детям истинную радость и способность к самовыражению в творчестве.

*Приложение №1 – презентация к выступлению*