

Материалы выступления

преподавателя МОУ ДОД
«Первомайская детская музыкальная школа»

Савостиной Марины Ивановны

на Межрегиональной
научно-практической конференции

**«Ж. Далькроз и традиции его школы
в мировой культуре»**

г. Тула
ТКИ им. А.С. Даргомыжского
24.12.2010

Тема выступления:

«Эмиль Жак – Далькроз. Ритмика в системе интеграции в современной музыкальной школе».

Добрый день.

Я представляю ДМШ п. Первомайский, где преподаю ритмику более 10 лет. В своем выступлении я попытаюсь обобщить свой скромный опыт в данном направлении, расскажу о том, как развивался этот предмет в нашей школе, поделюсь наиболее значимыми и интересными, на мой взгляд, мероприятиями. Но вначале немного предыстории.

Со словом «ритмика» и отчасти предметом, я познакомилась будучи студенткой 3 курса теоретического отделения ТМУ им. А.С. Даргомыжского. В то время, а это был 1973 год, классным руководителем нашего курса была Н.А. Грачева, талантливый и творческий педагог. Побывав в северной столице на курсах повышения квалификации, она привезла оттуда сборник нового методического пособия. Это была «Ритмика»

Е. Коноровой. И мы, студенты 3 курса, стали своего рода первопроходцами в освоении этой интереснейшей и одновременно сложной науки. С каким удовольствием мы, уже довольно взрослые студенты, шагали, бегали, прыгали, выполняя простейшие ритмические упражнения из этого пособия. Нет нужды говорить, что кроме радости движения под музыку, мы получали еще и несомненную помощь в познании тайн сольфеджио. Позднее, став преподавателем, я так же старалась активно использовать некоторые ритмические упражнения Е. Коноровой на уроках сольфеджио. В моей практике это были первые попытки интегрированных уроков, в которых прослеживалась взаимосвязь различных предметов.

В связи с обозначенной проблемой интеграции в процессе музыкального обучения, невозможно не упомянуть имя человека, который по сути явился ее родоначальником. Это Эмиль Жак-Далькроз. Уже в годы учебы, а затем и во время преподавания в консерватории, Далькроз увидел серьезные недостатки существовавшей системы образования: изолированность предметов и лишение музыкального воспитания его сущностной основы – эмоциональности. Будучи профессором Женевской консерватории, Далькроз, отчаявшись научить своих учеников воспринимать ритмическую структуру музыкального произведения, предложил им на уроке сольфеджио пользоваться дирижерским жестом, что сразу помогло ученикам действительно ощутить ритм музыки. Позднее Далькроз присоединил к движению рук шаги, бег и прыжки при выполнении ритмических рисунков. Именно сольфеджио навело его на мысль о воплощении музыкальных звучаний в движении. Это и было началом системы, названной впоследствии «системой ритмической гимнастики», а еще позднее «ритмикой».

В своем учении Далькроз ратовал за то, чтобы восприятие опережало исполнение, и утверждал, что «постижение музыки успешнее всего проходит при телесном выявлении «двигательно – пластического образа». Использование человеческого тела как музыкального инструмента позволяет развивать одновременно музыкальный слух, голос, мускульную координацию и чувство ритма, который, как считал Далькроз, есть первооснова музыки.

С системой Жака-Далькроза я впервые познакомилась на курсах повышения квалификации по ритмике, организованных в 1996 году в ТМУ им.Даргомыжского благодаря стараниям педагога, а ныне кандидата искусствоведения Т.В. Рыбкиной.

Практик с 25-летним стажем, изучавшая ритмику на ее родине в Германии, ведущая научную работу в этом направлении, Татьяна Вячеславовна является активным пропагандистом ритмического движения и в частности учения Далькроза в Тульском регионе. Будучи методистом-куратором нашей школы на протяжении многих лет, Т.В. Рыбкина по сути является идейным вдохновителем многих моих проектов, оказывая активную помощь в их разработке и осуществлении. Познакомимся с некоторыми из них.

В 2000 году мною был проведен первый семинар по ритмике для преподавателей Щекинского методического объединения на тему «Старинные танцы в сюитах А.С. Баха». В этой работе довольно исчерпывающе раскрыты проблемы, связанные с взаимодействием предметов ритмики, музлитературы, специальности, а также прослеживаются конкретные педагогические задачи, дидактические приемы, дано подробное описание движений различных танцев 17-18 веков. Основная идея изучения исторического танца заключается в накоплении посредством движений музыкально-художественных впечатлений, воспитании на этой основе художественного вкуса, а также усвоении знаний о старинной музыке в частности.

В области ритмо-пластики я работаю уже давно, занимаясь с детьми созданием танцевальных композиций на музыку разных эпох. Эта работа осуществляется на основе изучения специальной литературы и консультаций со специалистами, в частности с Т.В. Рыбкиной, которая создала в ТМУ «Театр старинной музыки и танца».

В 2001 году для преподавателей Щекинского методического объединения я подготовила и провела музыкально-литературную композицию «Моцартиана». Органичным звеном в сценарии которой были танцы 18 века, разученные под моим руководством группой ритмики. Этот танцевальный блок прекрасно воссоздал атмосферу времени жизни Моцарта, что безусловно способствовало более тонкому восприятию музыки слушателями. Подобные мероприятия очень часто проводятся в нашей школе и, без ложной скромности, хочется сказать, что танцевально-ритмические композиции всегда являются их украшениями, даря радость как исполнителям, так и зрителям.

В системе музыкального воспитания ритмика, являясь одним из предметов музыкально-теоретического цикла, безусловно играет очень важную роль в музыкальном развитии детей. Но будучи включенным в учебные планы ДМШ и ДШИ на основе государственных стандартов данный предмет не имеет должной программной обеспеченности. Общеизвестные программы Е.Коноровой и И.Заводиной ориентированы прежде всего на специализированные музыкальные школы при консерватории. Поэтому, в 2002 году, обобщив уже имеющийся опыт работы, я составила экспериментальную программу по ритмике. Она предназначена для учащихся ДМШ и ДШИ с 7-летним сроком обучения и рассчитана на 4-х годичный курс. Программа содержит пояснительную записку, в которой изложены цели и задачи предмета, структура курса, примерная схема текущего урока, контроль и учет успеваемости, внеурочная и самостоятельная работа учащихся, критерии оценки и требования к знаниям, умениям и навыкам. Основной акцент в данной программе ложится на комплексную природу процесса музыкального развития школьника, выявляя тем самым синтетическую природу ритмики и ее интегративный потенциал. Разделы

программы «Тематический план» и «Содержание предмета» объединены мною в единый блок. Считаю это возможным, поскольку при этом методически ценным является поурочный принцип расположения учебного материала. Самым главным в данной программе является собственно ее экспериментальная часть, ориентированная на интеграционные подходы к ритмике.

Проблема интегративных подходов к обучению детей музыкальному искусству актуальна и до конца не изучена педагогической наукой и практикой. На методическом перекрестке оказалась тема очередных двух семинаров, регионального и областного, прошедших в нашей школе в 2005 году. Она была озаглавлена следующим образом: «Интегрированный подход к изучению старинной музыки в ДМШ» (сольфеджио, муз-литература, ритмика, фортепиано). Семинар условно делился на ряд блоков:

1. Методическое сообщение преподавателя об использовании интегративных методов при обучении детей в музыкальной школе.
2. Бинарный урок сольфеджио-музлитература на материале старинной танцевальной музыки, который содержал многообразные формы работы, включающие в себя: диктант, пение по нотам, жанровую «угадайку», ритмическое двухголосие, целостный анализ, сочинение музыки в различных танцевальных жанрах, демонстрацию подлинной танцевальной музыки 16-17 веков, а также сочинений М. Равеля.
3. Концертный показ танцев старинной сюиты группой ритмики. Дидактическим пособием и одновременно украшением стали живописные работы учащихся художественного отделения школы, посвященные историческому костюму 16-18 веков.

Целью данного семинара было с одной стороны продемонстрировать широкие возможности и формы работы над музыкой танцевальных жанров в школе, а с другой стороны поднять проблему целесообразных интегративных подходов к занятиям музыкой, акцентировать творческую установку таких подходов и показать результаты такого рода деятельности. При этом в круг поставленных мною задач входило приобщение детей разных уровней способностей к освоению учебного материала через творчество, включающее и сценическое выступление. Все это является эффективной формой развития личности ребенка.

В свете новых тенденций музыкального образования, устремленных к демократизации и оптимизации форм обучения детей музыке, чрезвычайно актуальной представляется тема еще одного методического семинара, прошедшего в нашей школе в 2006 году. И снова идейным вдохновителем данного мероприятия стала Т.В.Рыбкина. Побывав в 2005 году на стажировке в Германии, в Высшей школе музыки в Дрездене, Татьяна Вячеславовна привезла оттуда свежие идеи, которые я постаралась воплотить на занятиях ритмики. Результатом данной работы стал семинар «Традиции ритмики Э.Жак-Далькроза в современной музыкальной школе».

Ритмика Далькроза является одной из уникальных систем музыкально-образовательной деятельности. Ввиду отдаленности Российской музыкальной педагогики от некоторых прогрессивных школ Западно-европейских стран, разработка далькрозовской ритмики и апробация этого опыта на базе небольшой российской школы имеет важное значение. Семинар включал теоретическое сообщение, раскрывающее историю и основные положения педагогики Далькроза, практические комментарии к ряду упражнений, а также демонстрацию открытого занятия по этой системе. Хочется

отметить, что в освоении приемов великого Швейцарского педагога, в частности это касается пластической и музыкальной импровизации – как способа развития творческих способностей, дети продемонстрировали огромную увлеченность и хорошее владение навыками ритмики.

И, наконец, хотелось бы затронуть еще одну проблему в системе интегративных подходов в музыкальном обучении. Одной из самых сложных тем для изучения в музыкальной школе традиционно является музыкальная форма. Вместе с тем, обращение к ней происходит на всех уроках на протяжении всего процесса обучения. Методы и формы работы над музыкальными структурами всегда были предметом педагогических поисков и дискуссий. Опыт показал, что ритмика обладает большими возможностями в работе над музыкальной формой. Причем работа эта может и должна вестись уже на начальном этапе обучения ребенка в музыкальной школе. Освоение учащимися музыкальной формы, развитие у них умения ориентироваться в ее разнообразии, происходит на уроке ритмики в активной двигательной форме. И этот момент важен, поскольку пластика – это не только явление, связанное с музыкой через время, она организует музыку как некая «архитектурная форма», поскольку телесное движение обладает возможностью отражать музыкальную форму в пространстве. На методическом семинаре на тему «Музыкальные формы в различных упражнениях на уроке ритмики», который прошел на базе нашей школы в 2007 году я постаралась обобщить возможности ритмики в этом направлении, выбрав интересные приемы, позволяющие детям осваивать формы музыкальных произведений в игровой, а главное – практической, ориентированной на исполнительство музыки, форме. Это, безусловно, один из самых эффективных путей в этом направлении. В использованном мною музыкальном материале были задействованы образцы не только простых форм (период, двух-, трехчастная, куплетная), но и более сложных, например вариации и рондо. Особенности формы в каждом случае сопоставлялись с содержанием музыки, ее ритмической структурой.

Свое выступление мне хотелось бы закончить словами нашего земляка, крупнейшего отечественного психолога Б.М.Теплова: «Подлинное восприятие (постижение) музыки невозможно без ее активного телесного переживания».