

*Карцева С.В.
Россия, Майкоп*

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РИТМИКИ

Ритмика – это предмет, который любим детьми. К слову ритмика необходимо добавить слово «танец», что в словосочетании будет означать «танцевальный ритм». Именно в таком ключе и построены уроки ритмики. Предмет ритмика способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость.

Задача предмета – привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные способности: развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве, воспитать художественный и эстетический вкус, общую и танцевальную культуру. Занятия ритмикой служат преддверием для занятий хореографией. На занятиях ритмики происходит первое соприкосновения с музыкой, развивается внимание, музыкальная, мышечно-пластическая память, чувство ритма, умение двигаться под музыку.

Программа ритмики предназначена на пять лет обучения в детской школе искусств – со второго по шестой класс включительно. Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и последовательное обучение – с опорой на традиционные педагогические принципы. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может творчески подойти к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. В танцевальных студиях, кружках объем музыкально-ритмической подготовки неодинаков: это зависит от направления студии,

соблюдали единство в песнопении и переходы от высоких и плавающих звуков ума к самым верхним умирительным звукам сердца, и от них к волнующим и потрясающим звукам воли, чтобы богослужебная симфония была полным и верным выражением гармонии души христианской и дабы молящиеся не выходили из церкви только с возбужденной чувствительностью без увлечения воли и без озарения ума.

Размеры данной статьи не позволяют возможным рассказать о византийской музыкально-певческой культуре во всей ее полноте. За границами этой работы остался рассказ об учении святых отцов о богослужебной христианской музыке, о музыкальных византийских системах и истории жанров богослужебных песнопений, об индивидуальной и коллективной технике богослужебного чтения и о гласовом пении, об экфонесисе и о выдающихся гимнастах и мелодах.

Византийский церковный обряд, византийская литература, византийское искусство стали основой веры и мысли на Руси. Невозможно понять цельную, прекрасную, гармоничную, благообразную древнерусскую культуру без знания ее прототипа. Изучая византийскую культуру, мы углубляем свое самопознание.

Примечания:

1. Доместик - руководитель хора в византийской Церкви, учитель церковного пения, солист. До IV в. в каждой церкви был один доместик, а после IV в. - по два.
2. У греков этот термин обозначал знак, которым записаны напевы
3. На один слог текста приходится один звук мелодии
4. На один слог текста приходится от двух до пяти звуков мелодии
5. Каждый слог текста распевается (вокализуется) развитым напевом, а певец должен показать все свое искусство
6. Постоянный звук, своеобразный «органный пункт», который настраивает и поддерживает певца, помогающего основную мелодию
7. Музыкант в Византии не назывался словом «композитор», мы следуем этой традиции

задач обучения и уровня физической подготовки, развития обучающихся.

С первых занятий преподаватель активизирует в сознании обучающихся и в содержании занятий связь между музыкой и движением. Они должны понять и уяснить те простые правила, которые необходимы на уроках ритмики:

- а) музыка – хозяйка на занятиях, без нее не может быть музыкальной игры, она руководит в музыкальных упражнениях и самостоятельной работе;
- б) музыку надо «беречь», во время звучания нельзя шуметь, говорить, смеяться, без музыки не разрешается двигаться;
- в) музыку надо слушать сначала до конца, начинать двигаться сначала музыки и прекращать движение с окончанием звучания.

На каждом занятии последовательно проходят все разделы программы – слушание музыки, учебно-тренировочная и постановочная работа, импровизация. Программа «Танцевальный ритм» систематизирует учебный материал по формированию музыкальных способностей, совершенствованию танцевально-пластических умений и навыков, по развитию способностей творчески воплощать и создавать танцевальный образ, в соответствии с возрастными особенностями. Также входит в нее ознакомление с элементами классического, народно-сценического, балльного танца, представление о каждом из них.

Программа «Танцевальный ритм» включает в себя раздел ознакомления с разными видами искусства, позволяющий школьникам максимально творчески реализовать себя. В итоге становится возможным для каждого сочинять разнообразные па, исходя из своей собственной природы, и поэтизировать их, добиваясь большей выразительности на основе навыков восприятия смежных искусств. Выразительность – общее свойство всех видов искусств. В дальнейшем обучающиеся под руководством преподавателя даже на одном выразительном движении создают целый спектр собственных образов – кому как подскажет фантазия.

Также программа раскрывает идеи сочинения танцевальных движений и создание на их основе группового, индивидуального, ансамблевого танцев, основанных на разных ритмах.

Накопление опыта восприятия, высокохудожественных произведений различных видов искусства и развитие эмоциональной отзывчивости на них является необходимым условием формирования основ танцевально-ритмической культуры детей. Один из крупнейших реформаторов танца XX в. – Ж. Далькроз – утверждал, что «основная задача обучения детей хореографическим элементам – научить их ощущать себя, свои движения в слиянии с музыкой, «петь музыку телом».

В практике современного обучения школьников основам хореографического искусства – как в ДШИ, так и в танцевальных школах, студиях – образовательный процесс опирается на использование педагогических принципов. Мы рассмотрим их наполнение на занятиях ритмики.

Принцип природосообразности реализуется в развитии физических данных, соответствии изучаемых движений возрастным возможностям, характеристика движений в сравнении с явлениями природы, животными, птицами, движениями предметов.

Принцип гуманизации – это взаимоуважительное обращение преподавателя, руководителя и обучающихся.

Принцип целостности охватывает образовательные компоненты: расписание, репетиции, методы работы – словесный (седа, рассказ), наглядный (самостоятельный показ педагогом, просмотр видеосюжетов, посещение концертов, выступлений коллег.)

Принцип демократизации позволяет обучающимся продемонстрировать творческую свободу при составлении танцевальных двигательных композиций, проявление фантазии в танцевальных этюдах – постановке танца на заданную тематику («Весна», «Хорошее настроение», «Поиск мелодии», «Настоящее, прошлое, будущее»).

душее»). Для преподавателя важно объяснить, донести понимание того, что несет танцор в своем танце зрителям, каким образом он является в самом танце.

Принцип культуросообразности воплощается в учебном процессе при изучении танцев, танцевальных движений народов, живающих совместно, с учетом направленности образовательного учреждения (казачьи коллективы, адыгские народные).

Не отрицая важности общей дидактики, регулирующей учебно-воспитательный процесс, создатели педагогики искусства выдвинули следующие новые принципы:

- - ассоциативность, исходящая из присущей искусству в целом особенности порождать в сознании человека явления, производные от воспринимаемых идей, образов, слов;
- - импровизационность как неожиданная и творчески преобразующая сторона организации процесса обучения, где традиционное и непредсказуемое подчинено исследованию проблем искусства в их разнообразии;
- - образность, помогающая раскрыть явления художественной действительности «одно через другое» в их глубине и целостности, разнообразии и взаимосвязи между собой, в драматических столкновениях и гармонии;
- - вариативность как последовательное изменение замысла (структурное, тематическое, фактурное, темповое, жанровое и др.) при воплощении художественных образов, направленное на реализацию сущностных сил и творческой природы человека.

На основе анализа рабочих программ отделений хореографии в ДШИ различных мы выявили следующие педагогические принципы организации творческих заданий при обучении хореографии, а именно при изучении танцевального ритма – ритмики:

- Принцип эмоциональной и художественно-эстетической мотивации (вовлечение детей в хореографическую деятельность

происходит на фоне эмоционально ярких впечатлений и художественно-эстетических переживаний от восприятия балетных постановок);

- принцип системности (обучение детей элементам танцевальных движений через многократное, последовательно усложняющиеся движение);
- принцип наглядности (опора в процессе обучения детей выразительности движений на иллюстративные, видео материалы и показ педагога);
- принцип непрерывности (работа по развитию выразительности образа в течение всех этапов обучения технике выполнения движений);
- принцип последовательности (от освоения элементов «языка тела» к созданию выразительных образов, и затем к построению целостной балетной композиции);
- принцип преемственности (хореографическая деятельность в своем содержании связана с познавательно-речевой, изобразительной и всеми видами музыкальной деятельности);
- принцип оптимальности нагрузки (от разминки для гибкости и пластики тела к обучению элементарным балетным движениям в медленном темпе и без музыки, затем к их закреплению под музыкальное сопровождение, и затем к упражнениям расслабляющего характера);
- принцип безопасности (выполнение детьми движений под контролем взрослого, не допуская мышечного перенапряжения, дискомфорта).

Реализация указанных принципов осуществляется в соответствии с цели эстетического воспитания, и направлена на умножение творческого потенциала индивида.

На основе изучения теории и практики эстетического образования в прошлом, и прежде всего – в Древней Греции и Древнем Риме, педагоги-исследователи обосновали универсальную формула педагогического процесса – П - П - Д, то есть *потребность* –

переживание - действие. Согласно этой формуле любое педагогическое воздействие на всю структуру устойчивых потребностей человека возможно лишь через действие и только через действие. Эстетическое образование в этой связи осуществляется через педагогически регулируемую многоплановую и одновременно – целостную совокупность действий: предметно-творческих, интеллектуальных, художественно-образных и игровых в узком смысле слова (если учитывать конструктивную идею Э. Берна об игре как трансакциональном феномене). Доминантой здесь выступает художественно-образное действие или то, что мы в расширительном смысле именуем искусством, место которому есть и в интеллектуальном образовании, и в освоении трудовых навыков и умений, и в любой, самой бесшабашной либо изощренной игре, от детской – до сложнейшей спортивной.

В практике преподавания ритмики на занятиях утвердились следующие формы работы, позволяющие развивать и реализовать творческое начало обучающихся:

- *сообщения* (о музыкальных и танцевальных жанрах);
- *видео-уроки* (показ фрагментов балетных спектаклей – с анализом взаимосвязи музыки и пластики, движений тела: это задание направлено на развитие фантазии школьников, видеосмотр фрагментов концертных номеров известных ансамблей, хореографических студий, школ-искусств – с целью определения целеполагания, итога занятий – с целью мотивирования, стимулирования направления усилий. Обучающиеся формируют и реализуют творческие и эстетические потребности в процессе знакомства со стилями своих кумиров);

• *уроки-концерты* (открытые уроки – для посещения родителями, учащимися других классов, желающих – для ознакомления с уровнем сформированности исполнительских хореографических навыков за определенный учебный/календарный период). Необходимо отметить, что такая форма помогает мотивировать родителей для определения усилий для поездок детей на конкурсы, она также нацелена на создание условий для развития способности слушать

и слышать, видеть и замечать, концентрироваться, наблюдать и воспринимать;

• *диалог*, обсуждение помогают развивать способность говорить и доказывать, логически мыслить: это помогает школьникам лучше запомнить и более осмысленно исполнять движения и использовать в своей речи хореографическую терминологию;

• *включение в репетиционный процесс деятельности направленных творческих заданий* – «покажите сердитую кошечку», «просыпающийся будильник», «балерину на сцене», «злого медведя», «хитрую лису» – под заранее подобранные музыкальные фрагменты: в процессе поиска соответствующих движений и подходящей манеры школьники учатся самостоятельно действовать и создавать творческий продукт – постановочный этюд;

• *организация игровых ситуаций, состязаний с активным движением* – реализует возрастные особенности и позволяет преодолеть возрастную неуверенность с помощью смены занятий – движений: в процессе школьники приобретают опыт творческого взаимодействия, принятия решений, сплоченности коллектива;

• *участие в уроке-конкурсе* «Путешествие в мир танца», «Путешествие по лесу: в мире животных», «Прогулка по квартале». Задания на ритмо-пластические этюды развивают память, воображение.

Итоговой формой обучения и творческих проявлений являются различные конкурсы, фестивали и смотры, которые помогают доводить педагогическую работу до наивысшего результата, фиксировать успех, демонстрировать собственные достижения и достойно воспринимать достижения других людей.