Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области

«Рефтинская детская школа искусств»

Методическое сообщение на тему

«Развитие музыкальности у детей на уроках хореографии».

Разработчик: преподаватель ДШИ

Байшева Екатерина Вячеславовна

пгт. Рефтинский

2025г.

Музыкальность – это свойство человека тонко чувствовать и понимать музыку. Без нее немыслима работа ни одного работника, связанного с хореографией: будь то артист балета или балетмейстер-постановщик, репетитор и концертмейстер. Музыкальность – это одно из первых и непременных условий и требований при занятиях хореографией.

Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. Чтобы она выполняла эту важную функцию, необходимо развивать в человеке общую музыкальность. Признаками музыкальности являются:

1. Способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения, сопереживать услышанное, проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ. Музыка волнует слушателя, вызывает ответные реакции, знакомит с жизненными явлениями, рождает ассоциации.
2. Способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явления. Это требует элементарной музыкально-слуховой культуры, произвольного слухового внимания, направленного на те или иные средства выразительности. Дети сопоставляют простейшие свойства музыкальных звуков
3. Проявление творческого отношения к музыке. Слушая ее, каждый человек по-своему представляет художественный образ, передавая его в пении, игре, танце. Например, каждый ищет выразительные движения, характерные для подвижных зайцев, бодро марширующих ребят, и т.д. Знакомые танцевальные движения применяются в новых комбинациях и вариантах.

С развитием общей музыкальности появляется эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое воображение.

Музыкальность танцовщика слагается из трех взаимосвязанных между собой компонентов:

1. умение сознательно воспринимать тему-мелодию;
2. умение выявить наиболее значимые, выразительные интонации музыкальной темы;
3. развитое чувство ритма;
4. способность верно согласовать свои движения с музыкой.

Главный признак музыкальности - способность эмоционально отзываться на музыку, сопереживать.

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они также развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие, а также помогают развивать музыкальную и образную выразительность ребенка в творчестве. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического развития ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития, раскрытия его внутреннего мира и творческой одаренности.

Музыкальное оформление прививает воспитанникам эстетические вкус, осознанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, помогает ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике.

Переходы от упражнений у станка к упражнениям на середине зала и обратно, а также поклоны вначале и после окончания занятия музыкально оформлены, чтобы воспитанники привыкали организовывать свои движения согласованно с музыкой.

Музыкальное поддержание урока – дело первостепенной важности. Именно в течение последовательного ряда занятий ребенок приучается к своеобразному мелодическому мышлению. Но, чтобы, воспитанник не делал, упражнение или танец, необходимо выбирать предельно ясные мелодии, особенно на первых этапах обучения.

1. Деятельность преподавателя и концертмейстера в классе хореографии.

Искусство танца без музыки существовать не может. Поэтому на занятиях в хореографических классах с детьми работают два педагога – хореограф и концертмейстер. Дети получают не только физическое развитие, но и музыкальное. Музыкальное оформление урока готовится концертмейстером под руководством педагога заранее. Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько правильно, выразительно и художественно пианист (баянист) исполняет музыку, доносит ее содержание до детей. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты помогают детям услышать музыку и отразить ее в танцевальных движениях. Музыка и танец в своем гармоничном единстве – прекрасное средство развития эмоциональной сферы детей, основа их эстетического воспитания.

Планирует работу в хореографических классах педагог-хореограф. Тематическое планирование учебного материала по хореографии тоже делает педагог. Концертмейстер обязан знать и программу, и план каждого занятия. Сотворчество педагога-хореографа и концертмейстера необходимо во всех сферах (планирование, реализация программ учебной и постановочной работы). От концертмейстера не зависит построение занятий, это решает хореограф. А вот какова будет отдача, на каком эмоциональном уровне они пройдут, во многом зависит от музыканта, от подобранной и предложенной им музыки.

2. Музыкальное развитие на уроках хореографии.

2.1. Развитие «музыкальности» исполнения танцевального движения.

Музыкальное развитие на уроках хореографии осуществляется при помощи определенных методов и приемов:

- В начале идет работа по накоплению опыта слушания музыки.

- Вторым источников получения знаний – является слово педагога, которое приводит к пониманию и восприятию музыкального образа конкретных музыкальных произведений.

- Третьим источником является непосредственно музыкально-танцевальная деятельность самих детей.

Для развития «музыкальности» исполнения танцевального движения применяются следующие методы работы:

- наглядно-слуховой (слушание музыки во время показа движений педагогом);

- словесный (педагог помогает понять содержание музыкального произведения, побуждает воображение, способствует проявлению творческой активности);

- практический (конкретная деятельность в виде систематических упражнений);

Развивая детское воображение, восприятие, фантазию, полезно применять метод прослушивания музыкального материала с последующей краткой беседой. Метод не нов, но он оправдывает себя. Результат этой работы всегда положительный: движения детей постепенно становятся более выразительными. Дети учатся контролировать свои движения и делать их гармоничными.

В плане музыкального воспитания преподаватель имеет возможность научить детей следующему:

- выделять в музыке главное;

-передавать движением различный интонационный смысл (ритмическое, мелодическое, динамическое начало).

Это можно делать на любых этапах занятий: и в упражнениях, и в танцевальных этюдах.

Главная музыкальная мысль, заложенная в произведении - это мелодия, основа музыки. Важнейший элемент музыки – ритм. Темп и в музыке и в танце един. Все эти характеристики танцующие дети должны знать, понимать, определять. Тонкое чувство восприятия музыки развивается у детей во время органичного соединения движения и музыкальной фразы (начало и окончание). Преподаватель- хореограф учит выполнению «команд»: начало мелодии – начало движения, окончание мелодии – окончание движения. Воспитывается умение укладываться в музыкальную фразу.

2.2. Основные этапы ознакомления с музыкальным сопровождением.

Первый этап – первоначальное знакомство с музыкальным произведением. Здесь ставятся задачи: ознакомить учащихся с музыкальными фрагментами, научить вслушиваться и эмоционально откликаться на выраженные в них чувства.

Для развития музыкальности учащиеся должны внимательно вслушиваться в музыку, а следовательно преподаватель показывает движения под музыкальное сопровождение, а не под счёт.

Второй этап – формирование восприятия музыкального сопровождения в единстве с движениями. Здесь ставятся задачи: умение исполнять движения в соответствии с характером музыки, восприятие и передача настроения музыки в движении, характера движений. На этом этапе выявляются все неточности в исполнении, исправляются ошибки, постепенно вырабатываются оптимальные приемы выполнения хореографических заданий. Этот этап продолжается длительное время. Идет тщательная подборка музыкального материала для каждого движения классического и народно-сценического экзерсиса в соответствии с предъявляемыми требованиями (квадратность, характер мелодии, наличие затакта, темп, размер).

Третий этап – образование и закрепление навыков, то есть автоматизация способов выполнения заданий в точном соответствии с характером, темпом, ритмическим рисунком музыкального фрагмента. Он ставит следующие задачи: эмоционально-выразительное выполнение упражнений экзерсиса, развитие самостоятельной творческой активности детей. В процессе систематической работы, учащиеся приобретают умение слушать музыку, запоминать и узнавать ее. У детей развивается интерес и любовь к музыке через движения.

Обучение хореографии в школе искусств целесообразно начинать с занятий по ритмике. Занятия ритмикой служат преддверием для занятий хореографией. На уроках ритмики происходят первые соприкосновения с музыкой, развивается внимание, музыкальная память, чувство ритма, умение двигаться под музыку.

С первых занятий у детей должна активизироваться связь между музыкой и движением. Они должны понять и уяснить те простые правила, которые необходимы на уроках ритмики и хореографии:

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 с начала до конца, начинать двигаться с началом музыки и прекращать движение с окончанием звучания.

В процессе работы происходит знакомство с музыкой и ритмическим рисунком марша, польки, вальса, мазурки, полонеза, на не сложных музыкальных примерах. Для развития образного мышления подбираются не большие и не сложные для восприятия музыкальные примеры, но очень яркие по характеру и музыкальной окраске, благодаря чему дети, прослушав данный музыкальный фрагмент, могли бы создать мини-этюд, или воплотить конкретный образ под конкретно заданную музыку («Медведь», «Осенний листопад», «Снежинки» и т.д.).

Музыкально-ритмические упражнения помогают ребенку научиться владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с движениями других детей, учат пространственной ориентировке, способствуют освоению элементов танца, игр, и т.д.

На следующих этапах обучения вводится классический танец, народно сценический танец и музыкальный материал подбирается не сложный, чтобы учащимся было легче организовать свои движения в соответствии с музыкой. Далее комбинации усложняются, усложняется музыкальный материал. Музыка в любом своем проявлении создает прежде всего содержательную основу танца. Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональной окрашенностью, возможностью активно выразить отношение к музыке в движениях. Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная потребность детей в движениях.

Основной задачей руководителя в работе с учащимися должно быть стремление привить детям большую любовь к танцам, развить музыкальность, воспитывать художественный вкус.

3. Принципы подхода к подбору музыкальных фрагментов для уроков хореографией

  Музыкальное сопровождение уроков танца должны быть очень точным, четко и качественно организованным, так как от этого зависит музыкальное развитие учащихся. Музыкальное оформление уроков по хореографии должно быть весьма разнообразно как по мелодике, так и ритму. Характер ритмов часто меняется в ходе урока. Когда изучается новое движение или его отдельные элементы, ритм должен быть простым, мелодия не сложной, доступной. Затем, в процессе работы, музыкальный материал усложняется, усложняется ритмический рисунок внутри такта, изменяется форма и размер музыкального фрагмента, особенно в прыжках, или при соединении различных упражнений в единую комбинацию.

Рассмотрим музыкальный материал для классического экзерсиса, он должен обладать следующими свойствами:

1. Квадратность.

Это значит, что одно движение делается 4 раза: крестом–вперед, в сторону, назад, в сторону. Квадрат состоит из тактов в размере 2/4 или 4/4.

2. Определенный ритмический рисунок и темп.

Для исполнения таких движений, как аdagio, tendus, rond de jambe par terre, ритмический рисунок не имеет особого значения, но имеет значение темп. Он должен быть медленным и мелодия должна быть лирической, так как движения исполняются плавно и медленно. Для исполнения движения battements tendus – необходим четкий ритмический рисунок, а также присутствие синкопированного ритма. Исполнение этих движений идет в быстром темпе размер 2/4 или 4/4 при медленном исполнении.

3. Наличие затактов.

Любой затакт имеет немаловажное значение в исполнении движения, кроме того, он определяет темп всего упражнения. На начальном этапе, когда движение разучивается и исполняется на сильную долю, затакт не играет решающей роли, так как движения на этом этапе исполняются в медленном темпе по квадратам на сильную долю (battements tendus, battements tendus jetes, battements frappe). В дальнейшем же это качество играет немаловажную роль.

4.Темповые и метрические особенности.

Размер 2/4 может употребляться для различных упражнений. Но темп исполнения и сама техника всегда различны. Battements tendus, battements tendus jetes, battements frappes могут исполняться в размере 2/4 в темпах allegro. А упражнения battements fondues, plie, passé par terre – в размере 2/4 в темпах adagio. Rond de jamb par terre может исполняться в размере ¾, то есть, одно движение на 1 такт. Таким образом, темп замедляется до adagio (или одно движение - полный круг - на 4 такта. То же самое происходит и с размером 4/4).

5. Метро-ритмические особенности.

На начальном этапе разучивания упражнения выполняются в медленном темпе (одно движение на 1 такт).

Все движения классического экзерсиса делятся на медленные и быстрые, с четким ритмом, и плавно скользящие. И музыкальные фрагменты выбираются по этому же принципу: медленные (в размерах 4/4, 2/4); с синкопированным ритмом (в размерах 2/4, ¾, 4/4); в умеренном темпе (на 2/4 и ¾).   На начальном этапе упражнения разучиваются на сильную долю. А по мере их запоминания необходим затакт, особенно для упражнений battements tendus, battements tendus jetes, battements frappes, petit battements. Поэтому сразу следует подбирать для них два варианта музыки, с акцентом на сильную и слабую долю, с мелким ритмическим рисунком. Под один и тот же музыкальный фрагмент движение может быть выполнено как быстро, так и в медленном темпе. На простые комбинации следует давать простые музыкальные фрагменты с ясной мелодией, в простом размере, с несложным ритмическим рисунком, но характер музыки соответствует движениям (плавный, лирический или острый). Музыкальный материал на каждом году обучения постепенно усложняется.

Подбор музыкального материала для народно- сценического танца подбирается также.

Предмет хореография 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 вкус, интересы.

Музыкальность – это свойство человека тонко чувствовать и понимать музыку. Музыкальность – это одно из первых и непременных условий и требований при занятиях хореографией.
 Танцор должен чётко, точно и правильно воспринимать музыку, уметь слушать ее, подчиниться ее ритму и внутреннему характеру. Это музыкальный слух и музыкальный ритм.
 Большое значение имеет тренировка этих качеств и слух, и ритм можно воспитать у человека, если правильно и серьезно к этому отнестись.
Музыка, воздействуя на чувства человека, вызывает настолько глубокие эмоции, что влияет и притягивает к себе сильнее, чем любой другой вид деятельности.

Идеальный танец создается тогда, когда все наше тело станет звучащим музыкальным инструментом и на каждый звук, как его резонанс, будет рождаться жест.

Список литературы

1. Громов Ю. И. «Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера». СП6ГУП, 1977. С.87.

2. Ваганова А. Я. «Основы классического танца». Л.,1980. С. 168-187.

3. Ярмолович Л. И. «Классический танец. Методическое пособие». Л., 1986. С. 15-44, 58-83.

4. С.В. Филатов “От образного слова - к выразительному движению”, М.,1993.

5. Ю.Слонимский “В честь танца”, М., 1988.