

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Детская школа искусств № 2
муниципального образования город Краснодар
(ДШИ № 2 МО город Краснодар)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
на тему: «Методика преподавания ритмики
в школе искусств»

Выполнил:
преподаватель
Сергеенкова Л.Ю.

Краснодар
2022

Описание работы: Методическая разработка предназначена для работы с детьми на начальном этапе обучения хореографии. Задачи и цели ритмики: научить ребенка слушать и слышать музыку и эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать музыкальный язык развивается в разных видах деятельности - пении, движении под музыку, исполнительской деятельности. Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер", длительности звуков и узнают, что музыка состоит из частей, тактов и музыкальных фраз. Дети овладевают навыками различения понятий «вступление» и «основная часть, тема», умением вовремя начинать и заканчивать музыкальную фразу, выполнять разные движения на различные по характеру части и музыкальные фразы произведения. Учащиеся приобретают навыки передачи в движении ритмического рисунка мелодии. В работе приведён пример плана урока.

Цель:

- развитие музыкально-ритмических способностей детей через овладение основами музыкально-ритмической культуры.

Задачи:

- формирование танцевальных навыков;
- воспитание волевых качеств личности - силы, выносливости, координации, ловкости;
- развитие темпо - ритмической памяти;

Содержание работы

1. Введение.
2. Основная часть.
Тема 1: Характер музыки, темп, динамика.
Тема 2: Строение музыкального произведения (форма).
Тема 3: Метроритм.
Тема 4: Гимнастические упражнения.
Тема 5: Танцевальные элементы и танцы.
Тема 6: Образные упражнения и музыкальные игры.
3. Планирование и построение урока.
4. Заключение.

Введение

Ритмика – специальный предмет, музыкально - педагогическая дисциплина, которая имеет целью активизировать музыкальное восприятие детей через движение. 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.

Основоположителем ритмики является швейцарский музыкант - педагог, профессор Женевской консерватории по классу теории и музыки, сольфеджио и гармонии, пианист и композитор Эмиль Жак- Далькроз.

Назначение своей системы Далькроз сформулировал так: «Цель ритмики – подвести её последователей к тому, чтобы они могли сказать к концу своих занятий не только «я знаю», сколько «я ощущаю», и прежде всего создавать у них непреодолимое желание выразить себя, что можно делать после развития их эмоциональных способностей и их творческого воображения».

Основными задачами ритмики являются:

- воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации;
- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности;
- формирование правильной осанки;
- развитие творческих способностей;
- развитие темпо - ритмической памяти учащихся.

Система Далькроза нашла широкое распространение в нашей стране. Главная роль здесь принадлежит ученице Далькроза Н. Г. Александровой (профессора Московской консерватории).

В основе занятий ритмикой лежит изучение тех средств музыкальной выразительности, которые наиболее естественно могут быть отражены в движении. Этот темп, динамические оттенки, метроритм, строение музыкального произведения. Настоящая методическая работа предназначается для преподавания ритмики в детской школе искусств на первом году обучения.

Работа включает следующие темы:

1. Характер музыки, темп, динамика.
2. Строение музыкального произведения (форма).
3. Метроритм.
4. Гимнастические упражнения.
5. Танцевальные элементы и танцы.
6. Образные упражнения и музыкальные игры.

Тема 1: Характер музыки, темп, динамика

Музыкально-ритмические занятия являются важнейшим средством развития эмоциональной отзывчивости на музыку. Музыка воздействует прежде всего на чувства человека, вызывает определённое настроение. Знакомство с разнообразными музыкальными произведениями, содержащими разнохарактерные образы, обогащает детей эмоционально.

В соответствии с характером музыки - то весёлым, живым, бодрым, решительным, волевым, то грустным, задумчивым, нежным, спокойным – выбирается и характер движений.

В одних случаях движения являются сильными, энергичными, в других - мягкими, плавными, сдержанными, непринуждёнными. Изменение характера музыки влечёт за собой и изменение характера движения.

Преподавателю ритмики следует подбирать такие музыкальные произведения, которые рисуют яркие образы, близкие и понятные детям и легко поддаются отражению в движении.

Характер музыки создаётся целым комплексом музыкально-выразительных средств. Во многом он зависит от темпа, то есть скорости музыкального движения. Знакомство с темпами и их названиями происходит на уроках по специальности. Педагог закрепляет эти понятия у детей в движении. Для учащихся первого года обучения удобны для движения следующие темпы: быстро, довольно быстро, умеренно, неторопливо. На конкретных примерах преподаватель может показать детям, что в быстром темпе легче и удобно двигаться, выполняя лёгкие и мелкие движения, а в более медленном темпе – более крупные, широкие, плавные.

Это в первую очередь пьесы, имеющие различный темп, которые дети учатся передавать в различных по характеру и темпу движениях.

Весьма существенно при этом научиться и удерживать найденный темп. Так с прекращением звучания дети должны продолжать движение в заданном темпе. Или: музыку можно на время прервать, затем возобновить, чтобы сверить с ней темп не прекращавшихся движений.

Предполагаются также упражнения на переход из одного темпа в другой. Переход может быть внезапным или постепенным, когда пьеса исполняется с некоторым ускорением или замедлением.

С эмоционально – художественным содержанием музыкального произведения неразрывно связана и динамика – сила, или громкость звучания. Детям нетрудно уяснить, что, например, торжественный марш исполняется громко, а колыбельная песня – тихо и т.д. Поначалу учащимся предлагаются музыкальные произведения, имеющие яркие динамические контрасты в частях или отдельных музыкальных фразах. Затем, дети учатся реагировать на постепенное усиление или ослабление звучания, появления ярких акцентов.

Двигательной основой темы «Характер музыки, темп, динамика» являются главным образом основные движения. Одним из самых доступных видов движения является ходьба. Поэтому на уроке много используется маршевой музыки. Дети учатся ходить бодрым шагом, спокойным, торжественным, высоким шагом (с высоким подъёмом ног), пружинящим шагом, шагом на носках.

Дети осваивают разные виды бега: лёгкий бег, пружинящий, широкий бег, бег с высоким подъёмом ног. Характер исполнения бега, как и ходьбы находится в прямой зависимости от музыки, её характера, темпа, динамики.

Все перечисленные движения ходьба, бег, подскоки, относящиеся к основным движениям, - начинают осваиваться в теме 1, в других же темах они закрепляются и совершенствуются.

Тема 2: Строение музыкального произведения (форма)

В процессе освоения данной темы у детей вырабатывается умение правильно воспринимать форму музыкальных произведений. На первом году обучения закрепляются представления о следующих элементах музыкальной формы: вступлении, частях, фразах.

Структура музыкального произведения рассматривается с детьми в тесной связи с развитием и сменой художественных музыкальных образов. Ещё в теме «Характер музыки, темп, динамика» внимание учащихся сразу же привлекалось к музыкальному вступлению. Педагог объясняет, что тема звучит не сразу, что вступление подготавливает наш слух к восприятию произведения, служит сигналом, preparation к началу движения. Постепенно дети приучаются начинать движение точно после вступления. Одновременно происходит

знакомство и со строением произведения в целом, делением его на части, музыкальные фразы. При прослушивании музыки к тому или иному движению педагог старается вместе с учащимися проследить, везде ли музыка звучит одинаково или она меняется. Повторяется ли музыкальная мысль или происходит её смена, развитие. Дети легче различают более крупные элементы музыкальной формы (части, разделы пьесы), чем более мелкие (музыкальные фразы).

При разборе музыкального произведения дети быстро устанавливают количество частей, их повторение или чередование, определяют характер музыки, темп, динамику.

При закреплении у учащихся представления о музыкальной фразе следует подбирать музыкальные произведения с простой и ясной фразировкой. Вначале даются упражнения, включающие музыкальные фразы, одинаковые по длине, далее - упражнения с чередованием длинных и коротких музыкальных фраз. Дети приучаются начинать и заканчивать движение точно в соответствии с музыкальной фразой.

Осваивая тему «Строение музыкального произведения», преподаватель использует разнообразные методические приёмы. Так, детям предлагается хлопнуть в ладоши на конец музыкальной фразы или на начало новой. Наглядным оказывается так же изображение музыкальных фраз дугообразным движением руки. Учащиеся поднимают правую руку перед левым плечом и как бы описывают дугу слева направо, отмечая тем самым первую фразу. К концу фразы рука приостанавливается перед правым плечом. На следующую музыкальную фразу дуга описывается в воздухе справа налево. В зависимости от длины музыкальных фраз дуги, напоминающие лиги, будут длиннее или короче.

Тема 3: Метроритм

Метр – непрерывное чередование опорных (акцентируемых) и не опорных (без акцентных) звуков. Подобно главным жизненным процессам - дыханию, сердцебиению, - музыка как бы равномерно пульсирует, в ней сменяются моменты напряжения и разрядки. Акцентируемые доли принято называть сильными, а не акцентируемые - слабыми.

Ритм - последовательность звуков различной длительности, образующая тот или иной рисунок. Вне ритма мелодия не может существовать, её звуки организованы ритмически. Ритм обладает большой выразительной силой. Он настолько ярко характеризует мелодию, что её можно узнать по прохлопыванию ритмического рисунка.

Метр и ритм неразрывно взаимосвязаны. Единство метра и ритма подчёркивается в теории музыки понятием метроритм.

Методика работы над элементами музыкального ритма разнообразная. В первое время дети исполняют длительности, ритмические рисунки по слуху. Преподаватель предлагает детям прохлопать, а затем пройти шагами простейшие ритмические рисунки. Иногда это делается в игровой форме. Музыкальный материал для подобных заданий следует подбирать так, чтобы ритмический рисунок пьес создавал удобный и естественный рисунок движения. Поэтому для начала используются такие музыкальные примеры, в которых имеется ряд однообразных ритмических фигур.

С большим удовольствием дети исполняют хороводные игры, танцы, в движения которых включены разнообразные ритмические хлопки, соответствующие ритмическому рисунку мелодии.

Определение размеров $2/4$, $3/4$ не представляет для детей особого труда. Можно, раскрыв перед детьми ноты, показать, в каком размере написано данное произведение. Но возможен и другой путь: определение размера по слуху, не заглядывая в ноты. Для этого необходимо

очень внимательно вслушиваться в музыку, прислушиваться к сильной доле - равномерно повторяющемуся метрическому акценту.

При знакомстве с размером 4/4 надо научиться слышать относительно сильную долю такта, и это представляет для детей определённую трудность. Учащимся предлагается на первую, сильную долю хлопнуть в ладоши, а на относительно сильную – ударить пальцем о палец.

Когда дети овладеют дирижёрским жестом, ритмические рисунки воспроизводятся в движении одновременно с дирижированием. В работе над дирижёрским жестом на уроках ритмики уделяется серьёзное внимание. Необходимо знакомить детей с различной манерой дирижирования в зависимости от характера, темпа, динамики музыки.

Необходимо, чтобы движения рук при дирижировании было акцентированным на сильную долю, поскольку она совпадает с метрическим ударением.

При индивидуальном и коллективном определении размера возможны различные варианты.

1. Дети стоят по кругу, спиной к центру. Самостоятельно начинают дирижировать и поворачиваются лицом к центру круга, когда правильно определяют размер.

2. Двое учеников, повернувшись спиной друг к другу определяют размер. Все остальные держат руки за спиной и начинают дирижировать только тогда, когда будут уверены, что оба вызванных дирижируют верно.

Работа над освоением длительностей, ритмического рисунка, размеров необходима для успешного овладения детьми основами музыкальной грамоты.

Тема 4: Гимнастические упражнения

Гимнастические упражнения включаются почти во все уроки ритмики. Двигательные задачи ставятся те же, что и на уроках физкультуры, но музыкальные задачи значительно шире. На занятиях по ритмике более серьёзное значение придаётся связи музыки и движения. Музыка здесь не является лишь сопровождением, фоном для того или иного упражнения, она органически включается в содержание каждого урока, как необходимая составная его часть. Связь движения с музыкой предусматривает не только соответствие с метрической пульсацией музыки, но и отображение в движении характера музыки, средств музыкальной выразительности – темпа, динамических оттенков, регистровых изменений.

Разучивая с детьми гимнастические упражнения, преподаватель должен добиваться от них осознанного отношения к своим действиям и тесной связи движения с музыкой. С самого начала следует приучать детей к правильной оценке качества выполнения движений.

Комплексы гимнастических упражнений включают в работу основные группы мышц: мышцы верхнего плечевого пояса, брюшного пресса, косые мышцы спины, мышцы ног. Систематическое повторение комплексов помогает закреплению навыков точного выполнения движений, укрепляет организм ребёнка, улучшает работу кровообращения, дыхания, способствует выработке должной осанки. Необходимо включать в каждое занятие упражнения на расслабление различных групп мышц, особенно мышц верхнего плечевого пояса, рук и пальцев. Гимнастические комплексы могут проводиться без предметов и с предметами. Эти комплексы разучиваются и повторяются в начале почти каждого урока ритмики. Упражнения же с предметами - мячами, бубнами, скакалками, как правило, проводятся в конце урока. Они придают особую эмоциональность заключительной части занятия.

Упражнения с мячами особенно полезны учащимся так как развивают глазомер, укрепляют мышцы пальцев, кисти рук. Надо вовремя бросить мяч на сильную долю такта (в размерах 2/4

и $\frac{3}{4}$) и вовремя поймать его на конец такта, рассчитать силу броска, уметь плавным движением передать мяч товарищу, стоящему рядом, чётко ударить мяч об пол и т.д.

Дети очень любят упражнения с прыгалками, в которых могут проявить свою ловкость, выносливость.

Тема 5: Танцевальные элементы и танцы

Большое внимание на уроках ритмики уделяется изучению элементов танца. Эти движения используются не только в танцах, но и во многих упражнениях и играх. Таковы упражнения в танцевальной форме и музыкальные игры в которых дети свободно пляшут, выбирая танцевальные упражнения по своему желанию. Очень важно обогатить детей запасом этих движений, научить их двигаться технически грамотно, легко, естественно, выразительно. Приобщение детей к творчеству - одна из важнейших задач ритмики.

На первом году обучения на уроках ритмики изучается ряд элементов русской народной пляски (русских хороводный шаг, русский переменный шаг, дробный шаг, притопы, полуприседание с выставлением ноги на пятку, «ковырялочка», «верёвочка», шаг с припаданием, «качалочка», «козлик») и бальных танцев (боковой галоп, шаг польки, па-де-баск, выставление ноги вперёд на пятку или на носок, прыжки с поочерёдным выбрасыванием ног вперёд, некоторые положения рук в танцах). Педагог может – на своё усмотрение - разучить только часть их, выбрав наиболее доступные для данного состава детей. Например, можно исключить изучение русского переменного шага, «верёвочки», шага с припаданием, так как эти движения являются наиболее трудными для освоения. Если же учащиеся данного класса посещали подготовительные группы, где проводились занятия по ритмике, они быстрее овладеют всеми движениями.

На уроке ритмики может быть отведено несколько минут на разучивание того или иного танцевального элемента или на его повторение. Для этого подбираются разнообразные русские народные плясовые мелодии («Из –под дуба», «Ах вы, сени», «Ай, да берёза», «Полянка»). Педагог показывает детям движения, подробно разъясняя технику его исполнения, обращает внимание учащихся на детали. Движение может разучиваться целиком или по частям.

Тема 6: Образные упражнения и музыкальные игры

Образные упражнения и музыкальные игры являются наиболее интересными для детей видами музыкально-ритмической деятельности. Они создают широкую возможность для развития художественно-творческих возможностей детей- проявления фантазии, выдумки, активности. Обучение двигательными навыками проводится в увлекательной форме. Дети изображают отдельных персонажей – сказочных или реальных, отражают повадки животных, птиц, а также трудовые действия людей, подражают физкультурникам, солдатам, передают бег автомобиля, поезда, парение самолёта и т.д. Игры заставляют детей перевоплощаться, находить характерные движения, жесты, мимику. В некоторых играх присутствует элемент соревнования (кто скорее, лучше, более чётко выполнит то или иное задание, кто явится более ловким, смелым). В образных упражнениях и играх сохраняется основной принцип ритмики: все движения должны быть органически связаны с музыкой, т.е. соответствовать её характеру и средствам музыкальной выразительности.

Яркое, эмоциональное слово педагога побуждает мысль, направляет в определённое русло детскую фантазию. Иногда педагог использует и метод показа, уточняющего отдельные детали. К показу привлекаются и дети, нашедшие наиболее интересные и убедительные движение для воплощения образа. Коллективное творчество сплачивает детей, доставляет им большую радость.

Особой любовью у детей пользуются музыкальные игры. Увлекательные игровые задачи, поставленные в них (например: с концом пьесы «заплести плетень»; первым добежать до бубна и ударить в него чтобы стать ведущим; быстро перестроиться в звенья; найти себе партнёра; отгадать по характеру музыки, какой зверь выходит на поляну), обогащают процесс обучения, будят и развивают в детях актёрские задатки. Рекомендуемые музыкально-ритмические игры:

1) «Музыкальная шкатулка»

Описание: Дети стоят спиной в круг, в центре круга - один из детей, у которого в руках музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он начинает играть на инструменте, а остальные дети слушают его. Затем определяют, что за инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, и преподаватель дает ему новый инструмент и игра продолжается заново. Игра развивает: музыкальный слух, при прослушивании музыки музыкального инструмента; чувство ритма, когда ребенок исполняет игру на инструменте в разнообразном ритмическом рисунке; быстроту мышления, чтобы первым определить и стать лидером.

2) «Самолетики - вертолетики»

Описание: Дети делятся на две команды с одноименными игре названиями. Каждой команде определяется свой музыкальный фрагмент, и когда музыка той или иной команды звучит, то они начинают хаотично двигаться по залу и по окончании должны вернуться на исходное место и выполнить задания преподавателя. Например, прыжки на месте, полуприседания, исполнить хлопки или притопы. Если звучит музыка другой команды, то команда, чья музыка не звучит, стоит на месте («на аэродроме»). Игра развивает: умение владеть танцевальной площадкой; быстроту движений, реакцию; музыкальный слух; память, так как ребенок запоминает задание и исполняет его спустя некоторое время.

3) «Мыши и мышеловка» Описание: Дети становятся в один общий круг, держась за руки. Далее по команде преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» (это делается затем, чтобы дети и преподаватель могли определить, кто будет являться «мышками», а кто - «мышеловкой»). Далее все участники, являющиеся «первыми», делают шаг в круг и смыкают его, взяв друг друга за руки, образуя замкнутую «мышеловку». А «вторые», т.е. «мышки» становятся за пределы «мышеловки». Начинается игра. Звучит музыка. На вступление «мышки» еще не двигаются и только потом, когда зазвучала основная мелодия «мышки» пробегают посередине «мышеловки» и проскакивают в воротца, которые образуют игроки «мышеловки», подняв сцепленные руки вверх. Как только музыка обрывается, игроки «мышеловки» опускают руки и закрывают «мышеловку». Оставшиеся «мышки» внутри, считаются пойманными. Они становятся в общий круг, присоединятся к «мышеловке». Игра продолжается. Можно провести игру 3-4 раза. А затем поменять игроков местами. «Вторые» становятся «мышеловкой», а «первые» - мышками. Игра развивает и учит: координацию движения ребенка; умение ориентироваться в пространстве; формировать рисунок танца - круг; коллективной работе, находясь в роли «мышеловки»; развивает музыкальность (так как начало и окончание движения связано с музыкой).

Планирование и построение урока

Чтобы работа по ритмике велась планомерно и успешно, необходимо чётко распределить учебный материал по времени. Для этого на каждую четверть учебного года необходимо составить план, в котором определяются задачи предмета и - с учётом этих задач подбирается практический материал. Имея перспективный план, педагог будет ясно представлять себе последовательность той или иной темы, а также логику построения уроков с постепенным переходом от более лёгкого материала к более сложному.

На основе перспективного плана составляется план поурочный.

Каждый урок включает в себя закрепление знаний и навыков, полученных на предыдущих уроках, работу над новым материалом и повторение пройденного.

Примерный план урока ритмики

1. Вводная часть. В неё входит построение и марш - чаще всего с определённым музыкально-ритмическим заданием. Перестроение на основную часть урока.

2. Основная часть. Чаще всего она начинается с гимнастических упражнений. Затем идут упражнения с ритмическими заданиями. Таких упражнений может быть три – четыре, например: определение размера, работа над качеством исполнения, определение длительностей и отражение их в движении, упражнение, связанное со строением музыкального произведения.

3. Упражнение с предметами, или работа над элементами танцевальных движений, или разучивание танца, или повторение разученного ранее танца. Настоятельно рекомендуется проведение игры с определёнными музыкально-ритмическими задачами.

4. Заключительная часть. Короткий анализ урока или выставление оценок. Уход под марш.

Заключение

К занятиям ритмикой рекомендуется приступать с самого раннего возраста. Разработана программа музыкально-ритмического воспитания для детей 7-8 лет, учитывающая их непосредственно - эмоциональную реакцию на музыку и определённые двигательные возможности. Основной задачей ритмики в школе искусств является развитие у учащихся общей музыкальности и чувства ритма, закрепление знаний, полученных ими на уроках по специальности.

Дети младшего возраста испытывают потребность в движении, им свойственна двигательная активность. Неслучайно они ярче и эмоциональнее воспринимают музыку через движение. Потому как двигаются дети под музыку педагог может проверить прочность приобретённых ими музыкальных навыков, судить об уровне развития музыкальных способностей, внимания, памяти, выявить их творческие возможности.

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. Занятия ритмикой поднимают настроение, повышают жизненный тонус.

Занятия ритмикой оказывают на детей и не малое воспитательное воздействие. То, что упражнения выполняются всем коллективом и часто при необходимости требуют чёткого взаимодействия всех участников, повышают у них дисциплину, чувство ответственности, товарищества. Кроме того, у детей развиваются память и внимание. Постепенно появляются уверенность, находчивость, воспитываются активность и инициатива. В тесной связи со всей учебно-воспитательной работы школы, занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, творческой, гармонически развитой личности.

Список использованной литературы

1. Бекина С.И. «Музыка и движение», издательство «Просвещение» 1984 г.
2. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца., М; 1981 г.
3. Устинова Т.А. Русский народный танец М., «Искусство», 1976 г.
4. Г.Франио, И. Лифиц Методическое пособие по ритмике. Москва «Музыка» 1987 г.
5. Рассохина В. Александрова Н.Г. и ритмика Далькроза в нашей стране 1982 г.
6. Теплов Б. Проблемы индивидуальных различий М; 1961 г.
7. Теплов Б. Психология музыкальных способностей М, 1948 г.