

Развитие ребёнка на уроках ритмики

Л.В. Зенн

От красивых образов мы перейдём к красивым мыслям, от красивых мыслей к красивой жизни и от красивой жизни к абсолютной красоте.

Платон

В наше социально ориентированное время, когда жизнь человека стала оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, всестороннее развитие средствами музыки и ритмических движений играет немаловажную роль в развитии творче-

ской и гармонично-успешной личности ребёнка.

В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в какой творческий коллектив отправить ребёнка заниматься и как его развивать. Очень многие выбирают для своего ребёнка занятия танцем, для малышей, как правило, всё начинается с ритмики и ритмических движений. На таких занятиях ребёнок не только научится красиво танцевать, двигаться, держать осанку, но и будет развиваться духовно. Ведь танец — это творчество, танец — это именно тот вид искусства, который поможет ребёнку раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Что говорить о том, как важно для девочек и мальчиков понятие «первый танец», ведь они хотят чувствовать себя настоящими принцессами и принцами на балах, как в сказках.

Детские танцы — это изучение основных средств выразительности

Танец

(движения и позы, пластика и мимика, ритм), которые связаны с эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира. Детский танец начинается с ритмики, где танец осваивается с простых движений — часто занятия больше похожи на игру, но в этой игре ребёнок научится тому, что очень пригодится ему в жизни.

Основная цель на занятиях ритмикой с дошкольниками — всестороннее развитие ребёнка, развитие музыкальности и ритма на занятиях, формирование творческих способностей и развитие индивидуальных качеств.

Задачи обучения и воспитания детей на занятиях ритмикой

- Развитие музыкальности.

Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать её настроение, характер, понимать содержание.

Развитие музыкального слуха, чувства ритма.

Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству.

- Развитие музыкальной памяти.

• Развитие умения работать в коллективе и знакомство с азами танцевального искусства.

• Развитие творческого потенциала ребёнка и самовыражения через танец.

• Развитие двигательных качеств и умений координировать движения.

• Развитие гибкости, ловкости, точности и пластичности. Воспитание выносливости, силы. Выработка

правильной осанки, красивой походки, развитие умения ориентироваться в пространстве. Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.

- Развитие способностей к фантазии и импровизации.

- Развитие и тренировка психических процессов (эмоциональной сферы), умения выражать свои эмоции в мимике и пантомиме.

- Всестороннее развитие, развитие творческого начала в каждом малыше.

Обязательная одежда и обувь для занятия

Для девочек. Гимнастический купальник (белый). Юбочка шифоновая (в тон цвету купальника). Балетки белого цвета, носки или лосины. Волосы должны быть собраны в пучок.

Для мальчиков. Футболка белого цвета. Шорты тёмного цвета. Балетки белого или чёрного цвета.

Многолетняя работа концертмейстером в различных детских танцевальных коллективах в учреждениях дополнительного образования послужила мне основой для создания игровой музыкальной методики с целью развития и формирования творческих способностей малышей 4–6-летнего возраста.

Для полноценного восприятия музыкальных произведений на занятиях ритмикой и его творческого отображения в танце необходимо помочь детям понять специальный язык музыки, его характер, жанр и особенности ритмического рисунка.

Для развития творческой исполнительской деятельности в танце детям нужно более углублённо изучать

и понимать особенности того или иного музыкального произведения — это, несомненно, способствует совсем иному осмыслению хореографического и музыкального искусства. Это даёт детям возможность поднять свой творческий потенциал на более высокий уровень и открыть новые интересные возможности в творческом процессе.

На уроках ритмики мы предоставляем возможность полноценно развивать индивидуальные особенности каждого ребёнка, сформировать хороший эстетический вкус, помогая тем самым приводить в гармонию внутренний мир ребёнка.

Гармония (от греч. «согласие, лад, красота»). Чувство гармонии является наиболее правильной организацией содержания, упорядоченностью структуры предмета, явления, придающей им стройность и законченность. Способность обнаруживать гармонию в жизни, искусстве и вносить её в практику, во всю многообразную нашу жизнь — великое человеческое умение, приносящее радость бытия всем, кто этим чувством наделён. Немаловажную роль в творческой активности и развитии духовного мира ребёнка играет эстетический вкус. Как его можно развить?

Эстетический вкус воспитывается благодаря развитию способности ощущать выразительность искусства, понимать его язык, теоретическому обучению, творческой и исполнительской деятельности детей на детских утренниках, концертах и творческих вечерах.

Психолог, танцетерапевт, психодрамотерапевт, преподаватель специализации по танцевально-двигательной терапии И.В. Бирюкова

полагает, что детство, связанное с занятиями музыкой и танцами, помогает детям выражать радость, переживать горе, расти и развиваться. Она связывает хореографическое и музыкальное творчество детей с практической деятельностью, сочитающей психологию с различными формами творчества.

Отсутствие развитого эмоционального словаря и разнообразных способов его выражения может создавать в развитии ребёнка личностные трудности в самоидентификации, общении с другими, реализации своих способностей.

Подход к каждому ребёнку состоит в том, чтобы помочь раскрыть его творческие таланты, научить общаться, выражать себя, чувствовать себя уверенно в жизни, повысить способность адаптации к различным жизненным изменениям.

Возвращаюсь к теме всестороннего развития ребёнка средствами музыки и ритмических движений: каждое занятие ритмикой посвящалось исследованию возможности раскрытия одной новой для детей эмоции.

Каждый ребёнок придумывает танец для своих эмоций. Большое удовольствие у детей вызывает именно сочинение своих танцев, где они могли бы выразить свои чувства в безопасной форме.

Интересное наблюдение состоит в том, что в этом возрасте дети неохотно играют отрицательных персонажей, предпочитая изображать принцесс и принцев, но они с энтузиазмом сочиняют танец злости, становясь злостью, исполняя её танец.

Значение выражения эмоций через движение состоит в том, что

именно таким образом дети знакомятся с собственными эмоциями, развивается психологическая способность переживать собственные чувства и принимать их у других.

На успешность решения поставленной задачи большое влияние оказывает умение слушать, анализировать и понимать музыкальное произведение, что способствует проявлению более яркого и творческого образа в танце. Навыки музыкального восприятия помогают проследить становление музыкального образа, его характер и чутко воспроизводить ритмический рисунок.

Цель музыкальных занятий на уроках ритмики

Творческие способности ребёнка в танце, осмысленное восприятие музыкального произведения способствуют всестороннему развитию детей.

Развивается чувство ритма, музыкальное восприятие музыки, дети изучают основы музыки (характер, жанр, сильные и слабые доли).

Работая более десяти лет концертмейстером детских танцевальных коллективов, я поняла, какую огромную роль играет присутствие опытного концертмейстера и его помощь педагогу-хореографу в творческом процессе. На занятиях ритмикой я рассказываю детям об истории возникновения танцев, которые они танцуют в данный момент, истории возникновения и особенностях ритмической и музыкальной структуры, так как основная цель занятий ритмикой — это всестороннее музыкально-ритмическое воспитание. Также занятия помогают выработать естест-

венную грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В процессе занятий дети учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку.

Танцевальные движения способствуют развитию фантазии детей и способности к импровизации. Занятия танцами помогают наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность ребёнка, а также развить такие качества, как целеустремлённость, организованность и трудолюбие. Благодаря тому, что занятия проходят в группе, дети становятся более раскрепощёнными, открытыми и общительными.

Для этого педагогами и концертмейстерами разработаны специальные музыкальные игры и музыкально-хореографические этюды, такие как «Паровозики», «Пингвины», «Котятка», «Лягушки» и т.д.

«Музыкальная ритмика»

С целью облегчить труд педагога-хореографа и помочь детям развить музыкальность, а также научить их понимать ритмические движения, которые они танцуют, я разработала методику «Музыкальная ритмика» для детей дошкольного возраста. Танцевальные движения в сочетании с простыми музыкальными попевочками очень хорошо помогают ребёнку почувствовать метро-ритм музыкального произведения, сильную долю, тишину (паузы) и окончание танцевального этюда. Интересно в данной методике то, что дети прекрасно начинают слышать музыку, понимать её и «пропевать» танцевальные движения, тем самым спо-

собствуя развитию пластики, гибкости, танцевальности и созданию гармонии в творческом процессе. Для создания своих попевок я использую любимые и знакомые всем детям стихи Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Валентина Берестова, Агнии Барто, а также стихи современных авторов. Дети начинают использовать динамические оттенки в музыкальной ритмике, ощущая смысловое движение в стихотворении, и начинают сами импровизировать, добавляя новые, интересные движения.

Танцевальные этюды из «Музыкальной ритмики»

1) «Коровушка», для детей 4-летнего возраста.

Уж как я мою коровушку люблю!
Уж как я-то ей крапивушки нарву!
Кушай вволюшку, коровушка моя!
Ешь ты досыта, Бурёнушка моя!

2) «Котёнок и щенок», музыка Т. Попатенко, слова В. Викторова, для детей 4 и 5-летнего возраста.

В одной квартире жили котёнок
и щенок.
Прятелями были котёнок и щенок.
Один усатенький, другой лохматенький,
Прятелями были котёнок и щенок.

3. «Ворона», стихи и музыка А. Пенегойной, для детей 6-летнего возраста.

Сидела ворона на старой сосне
И хлебную корку жевала.
Была она жизнью довольна вполне,
О лучшей судьбе не мечтала.
Ей домом служил деревянный карниз,

А крышей просторное небо.
Смотрела ворона на всех сверху вниз
И нюхала корочку хлеба.

Я также разработала музыкально-игровые занятия для дошкольников с целью облегчить труд педагога хореографии и помочь детям понять танец и музыку, под которую танцуют.

- «Угадай-ка».

Слышите, как отличаются звуки? Они бывают разной высоты, длины и с разным ритмическим рисунком. Музыкальные примеры — птички, медведь, солнышко, тучка-дождик, труба, лесенка, грустный и весёлый ослик и т.д.

А теперь поиграем в «Угадай мелодию».

- «Тик-так».

Что такое сильная и слабая доли. Часы ходят и ровно стучат свои доли. Полька 2/4, вальс 3/4. Как нужно правильно станцевать и сильную долю показать.

- «Повторяй-ка».

Ритмический рисунок повторить, прохлопать ладошами.

- «Поиграем в тишину».

Что такое пауза и как её просчитать.

- «Слушаем и рассказываем».

Слушаем вальс Е. Доги к кинофильму «Мой нежный и ласковый зверь».

Какое настроение воплощено в музыке? Минор или мажор?

Анализируем музыкальное произведение.

Какой характер, темп и размер (сколько долей в пьесе). Нужно показать сильную долю в танце.

- «Маленькие фантазии».

Что вы представляете, когда слушаете эту музыку?

Теперь постарайтесь передать свои впечатления через танец, покажите размеры 2/4 и 3/4.

Музыкальный материал:

- В. Воливач. «Концертная полька»;
- С. Прокофьев. «Пушкинский вальс».

В качестве завершения урока и пройденного материала слушаем новое незнакомое музыкальное произведение (словацкая народная полька «Эй, пляши, девчонка»). Дети самостоятельно анализируют и танцуют все вместе. Педагог выбирает и называет самые интересные танцевальные произведения.

Урок заканчивается ритмичными хлопками и поклоном.

Методика «Радужная полянка» для разучивания танцев с детьми 4–6-летнего возраста придерживается следующих основных принципов:

— Правильный подбор музыкального произведения.

— Сочетание ритмических упражнений с элементами классических, массово-народных и современных танцев.

— Разнообразии движений и высокая динамичность.

Проведение музыкальных занятий в игровой форме, которая представляет собой законченную сюжетную композицию.

— Побуждение детей к эмоциональному самовыражению и двигательному творчеству через игру «Покажи и повтори».

— Знакомство с танцевальным этикетом: с правильным приглашением на танец и умением благодарить партнёра после окончания танца.

— Активная роль концертмейстера на занятиях.

— Одобрение и поддержка педагогом детей, которые предлагают новые танцевальные композиции, состоящие из танцевальных элементов и ритмических упражнений.

— Разучивание детских танцев через игры «Зеркало» и «Радужная полянка».

Основные правила методики сводятся к тому, чтобы, используя музыкальные навыки детей и запас танцевальных движений, научить их не бояться танцевать под любую музыку и, используя танцевальные игры, разучивать простые танцы прямо на открытых уроках.

На занятиях мы используем наглядный материал: карточки из творческой лаборатории педагога, репродукции знаменитых художников (о балете и музыке), звучит живая музыка (фортепиано) и музыка в записи (фонограммы). С помощью музыкальных и творческих игр, слушания музыки теоретический материал преподносится легко и с интересом воспринимается детьми. На занятиях мы (педагог-хореограф и концертмейстер) используем упражнения для развития дыхания, хорошей артикуляции и дикции, которые имеют также оздоровительный эффект и способствуют развитию дыхательного аппарата, что имеет огромное значение в хореографическом и музыкальном творчестве.

Чтобы изучить основы ритмики, усвоить все элементы программы, преподаватель обычно гибко чередует упражнения разной степени трудности, варьирует построение уроков и работает с учениками индивидуально. Педагог упорно идёт к своей цели, настойчиво добивается усвоения навыков танцевального искусства и основ-

ных элементов теории музыки, старается показать и раскрыть красоту искусства, научить детей любить и понимать музыку в сочетании с танцем.

Я пришла к выводу, что «Музыкальная ритмика» способствует более быстрому развитию творческой активности детей дошкольного возраста, чувства ритма, координации, музыкального восприятия и понимания изучаемого материала.

На занятиях «Музыкальная ритмика» педагог-хореограф и концертмейстер стараются пробудить пылкость и любознательность, тем самым давая толчок для развития творческой активности в детях.

Педагог учит внимательней вслушиваться, всматриваться в окружающий мир с тем, чтобы передать свои наблюдения в музыке и пластике движений. Педагог придумывает совместно с детьми способы воплощения и передачи увиденного и даёт возможность для самовыражения детей, раскрытия их творческого потенциала, их возможностей, реализации их желаний. Малыши получают творческие задания, содержание которых варьируется. Предлагается, например, прослушать музыкальное произведение и попытаться словесно раскрыть его образное содержание, составить рассказ по воображаемой программе. Или педагог просит ребят понаблюдать за окружающими людьми и попробовать передать в музыке и ритмических движениях, игровыми средствами их образы или представить предметы — живые или неживые. На периодический просмотр подобных работ педагог отводит часть урока.

Несмотря на большое количество школ и студий танцев в системе дополнительного образования, лишь

немногие люди способны по-настоящему владеть своим телом. Большинству не хватает раскованности и лёгкости в движениях. Это происходит оттого, что у каждого человека есть приобретённые с детства психологические блоки, которые замедляют прогресс на занятиях танцами.

Как правило, эти блоки обусловлены различными психологическими установками, индивидуальными особенностями личности, образом мышления и восприятия окружающего мира. Ощущение неуверенности в себе, отсутствие гибкости мышления или слабость характера могут проявляться в заблокированных мышцах спины, рук или ног.

Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно изменить образ мыслей, улучшить отношение к окружающим. Таким образом, танец становится чем-то большим, чем просто движения под музыку. Это способ работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас. Занятия танцами дарят ребёнку радость движения, общения, обогащают его внутренний мир и помогают познать себя.

Таким образом, с первых лет жизни ребёнка просто необходимо начинать воспитание с развития хореографического творчества и чувства музыки в нём, что, в свою очередь, способствует развитию ребёнка и его ритмических движений, более успешной работе мозга, а сам процесс занятий ритмикой приносит детям истинную радость и способность к самовыражению в творчестве.

Приложение. Ноты

1. С. Прокофьев. «Пушкинский вальс».
2. «Коровушка», р.н.п.
3. «Ворона», стихи и музыка А. Пенегинной.
4. Словацкая народная полька «Эй, пляши, девчонка».
5. «Котёнок и щенок», музыка Т. Попатенко, слова В. Викторова.
6. В. Воливач. «Концертная полька».

Пушкинский вальс

С. Прокофьев

Allegro meditativo

mf

p cantabile

mf

Musical score for piano, consisting of six systems of staves. The music is in G major (one sharp) and 3/4 time. It features various dynamics (cresc., f, mf, p), articulations (accents, slurs), and fingerings. The notation includes treble and bass clefs, notes, rests, and chords. Some notes are marked with 'B' or 'M'. The year '1935' is printed at the bottom center.

First system of a piano score. The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4). The left hand provides harmonic support with chords. A dynamic marking 'B' is present below the bass staff.

Poco più animato

Second system of the piano score. The tempo is marked 'Poco più animato'. The right hand has a more active melodic line with slurs and fingerings. The left hand features chords with dynamic markings 'p', 'M', and 'B'. A 'B' is also written below the bass staff.

Third system of the piano score. The right hand continues with a melodic line, including slurs and fingerings. The left hand has chords with dynamic markings 'mf' and 'mp', and 'M'. A 'B' is written below the bass staff.

Fourth system of the piano score. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings. The left hand features chords with dynamic markings 'B' and 'M'. A 'B' is written below the bass staff.

Fifth system of the piano score. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings. The left hand features chords with dynamic markings 'f' and 'p', and 'B'. A 'B' is written below the bass staff. The tempo marking 'scherzando' is present.

Sixth system of the piano score. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings. The left hand features chords with dynamic markings 'B'. A 'B' is written below the bass staff.

The musical score is divided into six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The notation includes various rhythmic values, slurs, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Articulation marks like accents and staccato are used. The piece concludes with a *p cantabile* section.

The image displays six systems of musical notation for piano, arranged in a vertical column. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings like 'mf' and 'cresc.'. Fingerings are indicated by numbers 1-7. There are also some unusual symbols like 'x' and 'B' in the bass staff of the second system.

18

Poco più mosso

Coda

The musical score is written for piano and consists of six systems of staves. Each system contains a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 7/8. The piece begins with a *f* dynamic and a *M* (marcato) articulation. It includes a *Coda* section marked *mf*. The score features various musical notations, including notes, rests, slurs, and dynamic markings such as *f*, *mf*, *cresc.*, and *dim.*. Fingerings and articulation marks are also present throughout the piece.

1935

The musical score consists of five systems of piano accompaniment. Each system is written for a grand piano with a treble and bass clef staff. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 3/4. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and articulation marks. Below the bass staff, there are chord symbols (B1, B2, B3, B) and dynamic markings (cresc., ff, f, mf, dim., p). The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and articulation marks.

System 1: Treble clef staff has notes with slurs and fingerings (2, 4, 2, 3, 4, 2). Bass clef staff has notes with slurs and fingerings (1, 3, 1, 2, 3, 4, 2). Chord symbols: B¹, B², B, B³, B¹, B¹, B³, B¹. Dynamic: *cresc.*

System 2: Treble clef staff has notes with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4). Bass clef staff has notes with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4). Chord symbols: B¹, B², B³, B, B, B², B¹, B². Dynamic: *ff*, *f*, *mf*

System 3: Treble clef staff has notes with slurs and fingerings (3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1). Bass clef staff has notes with slurs and fingerings (1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1). Chord symbols: B¹, B², B¹, B², B², B¹, B³, B², B¹, B², B¹, B², B³, B², B¹, B³. Dynamic: *dim.*, *p*

System 4: Treble clef staff has notes with slurs and fingerings (3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1). Bass clef staff has notes with slurs and fingerings (1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1). Chord symbols: B³, B¹, B³, B², B¹, B³. Dynamic: *p*

System 5: Treble clef staff has notes with slurs and fingerings (3, 2, 1, 3, 2, 1, 6, 1, 3, 4). Bass clef staff has notes with slurs and fingerings (1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1). Chord symbols: B², B³, B¹, B³, B², B². Dynamic: *p*

Коровушка

Русская народная песня

Спокойно

Уж как я мо-ю ко - ро - вуш - ку люб -
 - лю! Уж как я то ей кра - пи - вуш - ки на -
 - рву! Ку-шай вво-люш-ку, ко - ро-вуш-ка мо -
 Для повтор.

Уж как я мо-ю ко - ро - вуш - ку люб -
 - лю! Уж как я то ей кра - пи - вуш - ки на -
 - рву! Ку-шай вво-люш-ку, ко - ро-вуш-ка мо -
 Для оконч.

Уж как я мо-ю ко - ро - вуш - ку люб -
 - лю! // - я, что - бы сли - во - чек Бу -
 - рё - нуш - ка да - ла.

Ворона

Слова и музыка А. Пинегина

Не быстро

Am

Си - де - ла во - ро - на на ста - рой сос -

E7/B

- не и хлеб - ну - ю кор - ку же - ва - ла.

E7

Бы - ла о - на жизнь - ю до - воль - на впол -

Am

- не, о луч - шей судь - бе не меч - та - ла.

A7

Ей до - мом слу - жил де - ре - вя - ный кар -

Dm

низ, а кры - шей - прос - тор - но - е не - бо.

B7

- низ, а кры - шей - прос - тор - но - е не - бо.

E7

Смот - ре - ла во - ро - на на всех свер - ху

Am

Смот - ре - ла во - ро - на на всех свер - ху

Dm

Смот - ре - ла во - ро - на на всех свер - ху

вниз и ню - ха - ла ко - роч - ку хле - ба.

Смот - ре - ла во - ро - на на

всех свер - ху вниз и ню - ха - ла

ко - роч - ку хле - ба. По -

Эй, пляши, девчонка

Словацкая народная песня

Весело, с задором

В обработке А. Мирска

Набрано Г. Медведевым, 2004 г.

Котенок и щенок

Слова В. Викторова, музыка Т. Попатенко

Весело, живо

Музыкальная партитура песни «Котенок и щенок». Песня написана в 2/4 такте, тональность — минорная (один бемоль). Музыкальная запись включает ноты и аккорды (C7, F, A7, Dm, G, C, D7, Bb). Текст песни:

В од - ной квар - ти - ре жи - ли ко -
 - тё - нок и ще - нок. При - я - те - ля - ми
 бы - ли ко - тё - нок и ще - нок. О -
 - дин у - са - тень - кий, дру - гой мох -
 - на - тень - кий, при - я - те - ля - ми
 бы - ли ко - тё - нок и ще - нок.

The image displays a page of piano practice music, organized into five systems. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The music is written in a key signature of one flat (B-flat major or D minor). The notation includes various rhythmic patterns, such as sixteenth and thirty-second notes, often grouped with slurs and fingerings (1-5). Chords are indicated by 'M' (Major) and 'Б' (Minor). The piece concludes with a 'rit.' (ritardando) marking and a 'Da capo al Fine' instruction.