

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ИНТОНИРОВАНИЯ

Мациевская Светлана Викторовна

к.п.н., доцент

Дай Тяньзяо

магистрант

Белорусский государственный педагогический
Университет им. Максима Танка

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования творческих способностей учащихся средствами пластического интонирования. В статье раскрываются теоретико-методологические аспекты исследований современных учёных о сущности и содержании понятия «пластическое интонирование». Выделен ряд направлений, способствующих эффективному развитию у детей музыкально-пластических способностей. Определена роль пластического интонирования как эффективного средства формирования творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: Музыкальное образование, музыкальные способности, пластическое интонирование, художественно-творческая деятельность, музыкально-ритмическое воспитание.

DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES OF STUDENTS BY MEANS OF PLATIC INTONATION

Mazievskaya Svetlana Victorovna

Dai Tianjiao

Abstract: The article is devoted to the actual problem of developing the creative abilities of students by means of plastic intonation. The article reveals the theoretical and methodological aspects of research by modern scientists about the essence and content of the concept of “plastic intonation”. A number of areas have been identified that contribute to the effective development of children's musical and plastic abilities. The role of plastic intonation as an effective means of developing the creative abilities of students is determined.

Key words: Musical education, musical abilities, plastic intonation, artistic and creative activity, musical and rhythmic education.

Система музыкальное образование сегодня направлена на формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных ориентиров, гуманистического мировоззрения, толерантности, эстетического вкуса и развитие творческой активности. Процесс развития художественно-творческих способностей учащихся охватывает все этапы становления личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. В связи с этим в музыкальной педагогике приобщение детей к музыкальной творческой деятельности остаётся приоритетным направлением.

Современное музыкальное образование направлено на развитие у школьников целостного представления о музыкальном искусстве, приобретение ими ключевых знаний, умений и навыков музыкально-творческой деятельности. Теоретический анализ проблемы формирования и развития творческих способностей учащихся предполагает решение основных задач:

- отражение сущности формирования творчества в содержании музыкального образования;
- использование научно-педагогического потенциала образовательной деятельности для развития творческих способностей учащихся.

В контексте формирования художественно-творческих способностей учащихся перед педагогом-музыкантом стоит проблема выбора путей развития систем и технологий обучения музыкальному искусству. В результате изучения передового педагогического опыта нами были выделены следующие направления:

- личностная ориентация содержания обучения, предполагающая развитие личностных способностей учащихся с учетом их интересов, задатков, качеств личности;
- усиление деятельностного компонента содержания образования;
- обеспечение активности самих учащихся в процессе формирования творческих способностей, соотносящихся с содержанием изучаемого учебного материала.

Работа по формированию творческой личности ориентирована на активизацию креативных качеств учащихся. Художественно-творческое развитие дает возможность наиболее полно раскрыть все внутренние

психологические качества школьников: мышление, воображение, память, восприятие и т.д. Воспитывает эмоционально-чувственную сферу психики, позволяет через музыкальное искусство познать глубину душевных переживаний.

В настоящее время наиболее распространённым и эффективным средством активизации восприятия музыки учащимися стал метод пластического интонирования, который заключается в исполнении и познании музыки через жест, движение, превращение процесса восприятия музыки из пассивной формы работы (слушание) в активную. Данный приём наиболее близок к природе ребёнка, его способности к самовыражению. Стимулирование пластико-двигательной активности на уроках музыки позволяет не только решать проблему развития музыкальных способностей воспитанников, но и одновременно способствует формированию у детей интереса к творческому процессу в целом.

Термин «пластическое интонирование» был введен Т. Вендровой в 1981г. Пластическое интонирование было задумано как метод активизации восприятия смысла музыки, как способ осознанного его проживания в простых и естественных движениях рук, головы и корпуса. По мнению автора, привлечение движений помогает активизировать у школьников слышание музыки, выявление ее интонационно-образного содержания через жест, характерные обобщенные движения [1].

К вопросу использования ритмо-двигательной деятельности в процессе обучения музыкальному искусству обращались многие учёные-исследователи в области музыкальной педагогики. Так, Б.В. Асафьев утверждал, что «процесс интонирования, чтобы стать музыкой, ...минуя слово..., но испытывая воздействие «немой интонации» пластики и движений человека (включая «язык» руки), ...становиться «музыкальной речью», «музыкальной интонацией» [2]. По его мнению, музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой и пантомимикой человеческого тела.

Известный швейцарский педагог, автор системы «Ритмическая гимнастика» Э. Жак-Далькроз подчёркивал, что любая музыкальная идея должна быть воплощена телесно, и только так она может стать «собственностью» человека [3, с.74]. В его системе музыкально-ритмического воспитания, важное место отведено методам музыкально-пластической импровизации. В XX – XXI веке система Э. Жак-Далькроза стала основой для многочисленных вариантов ритмопластического воспитания и образования.

Идея сочетания музыки и движения как средства раскрепощения, свободы тела и духа, развития пластической фантазии и импровизации, стала основой методики музыкально-ритмического воспитания К. Орфа. В основу методики преподавателя Иерусалимской консерватории Вероники Коэн положено развитие музыкального слуха посредством музыкально-двигательной деятельности. Главный способ реализации данной задачи педагог-новатор видит в сопровождении музыки движениями по принципу «зеркал». Такое название дано методу потому, что дети как в зеркале повторяют движение взрослого.

В концепции музыкального воспитания и образования Д. Б. Кабалевского на сочетании музыки и движения основаны следующие методы:

- метод взаимосвязи различных видов искусств;
- метод свободного дирижирования;
- метод имитации;
- метод движения под музыку и другие.

Особого внимания заслуживают оригинальные авторские методики современных педагогов-практиков Т.Э. Тютюнниковой, Т. Боровик, Т.А. Ракитянской, А.И. Бурениной, Е. Железновой и других. Построенные на ритмо-двигательно-пластическом восприятии музыки, они включают координационно-подвижные речевые игры, игры на развитие общей и мелкой моторики, фонемопластику, дидактические упражнения, которые являются не только ценнейшим материалом, имеющим коррекционную направленность, но и несут духовно-нравственную основу.

Е. Ю. Гундорова отмечала, что с помощью пластического интонирования дети осмысливают музыкальную реальность изучаемого произведения, обобщают свои знания о музыкальном искусстве в целом. «Не вводя специально теоретические понятия о ладе, ритме, тембре, фактуре, динамике, музыкальной драматургии в урок, но используя описываемый метод, учителя констатируют, что учащиеся на интуитивном уровне самостоятельно постигают их» [4, с. 220].

Метод пластического интонирования включает в себя ряд приемов, направленных на решение проблем различного уровня и содержания. Развитие навыков музыкально-пластического интонирования происходит постепенно. В процессе работы учителю-музыканту целесообразно ориентироваться на следующие этапы:

- этап формирования представлений о способах пластического самовыражения под музыку;

- этап накопления опыта пластического интонирования;
- этап формирования навыков пластического интонирования путём изображения изменений в музыкальном развитии;
- этап самостоятельного создания пластических этюдов – импровизаций.

Основными видами деятельности на уроке музыки являются:

- слушание, восприятие музыки;
- музыкально-ритмическая деятельность, включающая игру на детских музыкальных инструментах;
- вокально-хоровая работа;
- импровизация и драматизация вокальных и инструментальных произведений.

Для того чтобы повысить интерес учащихся и глубже вовлечь в полихудожественную деятельность, педагогу необходимо использовать данный метод в разных формах работы на учебных занятиях.

Так, для развития и формирования навыков дыхания в процессе певческой деятельности в школьной практике применяется «Актёрская дыхательная система» А.Н. Стрельниковой. Использование таких упражнений, как «Ладощка», «Погончики», «Насос», способствует постановке и разработке правильного певческого дыхания у юных исполнителей.

В вокально-хоровой работе педагогами-музыкантами широко применяется методика музыкально-певческого воспитания Д.Е. Огороднова, вокально-хоровые упражнения Г. Струве, Н. Добровольской. Данные технологии основаны на приёме сольмизации, как разновидности пластического интонирования, и позволяют развивать у учащихся не только певческие способности, но и координацию между слухом и голосом, музыкальную отзывчивость и внимательность. В качестве материала для развития у детей чистоты интонирования и звуковысотного слуха, также можно использовать игровую теорию музыки для детей Т. Боровик «Ти-ти-ТА и ди-ли-ДОН», в основе которой лежит «интонационно-речевая живопись» [5].

Метод пластического интонирования может быть эффективным в работе над дикцией и артикуляцией. Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова писала: «Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой формой общения первобытных людей были жесты; особенно велика была роль руки...»,

развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. Есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция рук есть ещё одна речевая зона мозга, и, следовательно, наряду с развитием моторики будут развиваться речь, внимание и память» [6].

Разучивая текст песни с тактированием или равномерными хлопками, дети автоматически начинают понимать тесную связь слова, ритма и музыки, чувствовать сильную долю, «укладывать» произношение слов в нужный метр и темп. Этот прием даёт возможность просто и понятно объяснить дирижерские жесты, добиваться ритмического ансамбля в коллективной деятельности. Интересным, на наш взгляд, может стать задание «Танцуем стихи и импровизируем».

С первых занятий на уроках музыки дети учатся откликаться на дирижерские жесты учителя. Предлагая учащимся почувствовать себя в роли дирижера, можно рекомендовать им дирижировать во время собственного исполнения песни, выделяя логические ударения в тексте, кульминации в музыке, передавая жестами характер песни – штрихи, динамику, особенности метра. По мере накопления опыта «свободного дирижирования» дирижерам-солистам будет вполне по силам управлять исполнением небольших пьес и песен, составляя при этом свой «исполнительский план».

В педагогической практике учителей-музыкантов часто используется такой вид деятельности, как имитация игры на музыкальных инструментах. Данную форму работы можно применять, как в процессе прослушивания инструментальных произведений, так и вовремя исполнения попевок, песен, музыкально-игровой деятельности. Движениями учащиеся могут сопровождать звучание пьес с ярко выраженным тембровым звучанием каких-либо музыкальных инструментов. Двигательная активность дает выход эмоциональному напряжению, возникающему в процессе слушания музыки, позволяет воспитанникам свободно выражать свои чувства.

Интонационно-образный строй музыки, имеющий яркий изобразительный характер, может служить поводом для исполнения учащимися пластических этюдов. Пластические этюды становятся ещё более интересными для детей, когда в процессе их исполнения используются различные способы звукоподражания: хлопки, шлепки, щелчки пальцами, цоканье языком, шипение, бульканье, жужжание, шуршание, стук. Выбор для творческих учеников огромен, учителю нужно только предложить возможность

пофантазировать и тогда музыкальное произведение может превратиться в настоящую «звучащую картину» или маленькое театральное представление. Большой эмоциональный отклик у юных музыкантов вызывают пластические этюды из цикла «Времена года» Т. Боровик, ритмические упражнения А.И. Бурениной [5, 7].

Педагогу на уроке музыки необходимо «оживить» ребёнка, вывести его из равнодушного состояния, а также вызвать у него тот эмоциональный отклик, который произвольно заставит его войти в образ исполняемого произведения. Использование игрового метода инсценирования песни даст возможность педагогу оживить исполнение и пробудит у детей чувственный отклик на художественно-творческую деятельность. Целесообразно включать в репертуар для инсценировки произведения музыкального фольклора, поскольку их исполнение, как правило, сопровождается выразительными движениями, сюжетно-ролевыми играми. В качестве дидактического материала для театрализации песни можно предложить: разноцветные ленты, газовые платки яркой расцветки, фигурки зверей, вырезанные из картона, цветы, геометрические цветные фигуры, детские шумовые инструменты: ксилофон, металлофон, треугольник.

Уроки музыки, дополненные комплексом упражнений по совершенствованию движений пальцев рук, будут способствовать разностороннему развитию учащихся. Тренируя мелкую моторику, пальчиковые игры одновременно улучшат память, внимание, будут способствовать развитию координации между слухом и голосом. Быстрая смена движений способствует повышению у детей уровня организации их мышления. Тренировка мелкой моторики является мощным физиологическим средством, стимулирующим развитие речи, а, следовательно, и оказывающим большое влияние на чистоту интонирования. Можно предложить учащимся упражнения, разработанные творчески работающим педагогом Е.С. Железновой [9].

Жест, движение, пластика обладает особым свойством обобщать эмоциональное состояние. Метод пластического интонирования помогает школьникам ощутить протяженность фразы или несимметричность фразировки, почувствовать в пульсации характер того или иного произведения, показать особенности развития, развертывания музыки, а также проявить себя в творческом поиске.

Вместе с тем, при планировании и организации музыкальных занятий с детьми, необходимо учитывать:

- преобладание роли зрелищно-событийных впечатлений по отношению к слуху;
- несовершенный музыкальный опыт;
- недостатки вокально-слуховой и двигательной координации.

Работа педагога в школе очень сложна: он имеет дело с учащимися, имеющими различные способности, ему приходится развивать сложнейшие исполнительские навыки, укладываясь в жесткую норму времени занятий. Учитель-музыкант должен обладать не только глубокими знаниями, но и очень высокой техникой педагогической работы:

- уметь правильно выбрать подход к каждому учащемуся;
- учитывать индивидуальные способности обучающегося;
- - находить верное решение того или иного вопроса в самых различных ситуациях;
- знать методы предельно целесообразного использования ограниченного времени урока.

От педагога – музыканта требуется постоянная отзывчивость на художественное содержание музыкальных произведений, творческий подход к их трактовке и способам овладения их специфическими трудностями. На уроках музыки, используя метод пластического интонирования, необходимо находиться в постоянном визуальном контакте с детьми.

Таким образом, музыкально – эстетическое воспитание учащихся остается важнейшей актуальной задачей в современной педагогической практике. Искусство в многообразии его видов и жанров способствует общекультурному развитию современных школьников. Следовательно, эффективность использования метода пластического интонирования в процессе художественно-творческой деятельности определена:

- активизацией познавательного процесса посредством высвобождения эмоционально-моторного комплекса;
- направлением естественной двигательной активности детей в нужное эмоциональное русло;
- развитием музыкально-творческих способностей учащихся через движение.

Список литературы

1. Вендрова Т. «Пластическое интонирование» музыки в методике Вероники Коэн / Т. Вендрова // Искусство в школе. – 1997. – № 1 – С. 61 – 64.
2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В.Асафьев. – М.-Л.: Музыка, 1965.- 152 с.
3. Далькроз Э. Жак. Ритм / Э. Ж. Далькроз. – Москва: Классика – XXI, 2001. – 248 с.
4. Гундорова Е.Ю. Симфония и дети / Е. Ю.Гундорова // Музыка в школе. – 2004.-№4. С.34-42.
5. Боровик Т.А. Ти-ти ТА и ди-ли ДОН: Игровая теория музыки для детей 4-6 лет/ Т. Боровик. – Москва: Город, 2008. – 88 с.
6. Кольцова М.М., Рузина М.С. "Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг"/М.М. Кольцова, М.С. Рузина. Москва: У Фактория, 2004. – 245 с.
7. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей / А.И. Буренина. – СПб.: Музыкальная палитра, 2004. – 36 с.
8. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста) / А.И. Буренина, 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с.
9. Железнова Е.С. Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси / Е.С. Железнова. – Москва: Детство-Пресс, 2011. – 96 с.
10. Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи: творч. музицирование, импровизация и законы бытия / Т. Э.Тютюнникова. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 261 с.