Государственное учреждение образования «Средняя школа №13 г. Мозыря»

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ИНТОНИРОВАНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ»

Муркина Ольга Дмитриевна,

учитель музыки

8 029 535 07 11

olga-murkina.murkin@yandex.ru

Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное развитие человека. Музыка оказывает громадное воздействие на духовный мир человека, его нравственный облик, мировоззрение. Музыкальное образование с одной стороны, ориентировано на усвоение культурных норм и традиционно сложившихся в музыкальном искусстве способов деятельности, а с другой — предполагает активное вовлечение учащихся в процессы творчества. Осуществление музыкального образования создаёт условия для приобщения учащихся к общечеловеческим ценностям, позволяет раздвинуть границы личностного пространства, способствует становлению личностной культуры. Разнообразие современной музыки, и при этом отдаление слушателей от классической музыки из-за сложности её музыкального языка, актуализирует идею совершенствования методов познания музыки человеком.

Актуальной является такая организация процесса обучения, при которой бы музыка рассматривалась как искусство создания и воссоздания музыкального образа и способствовала духовному и творческому развитию учащихся, повышению мотивации к учебной деятельности.

Данный опыт педагогический деятельности актуален в условиях ориентации образовательного процесса на развитие личности, формирование познавательных и творческих способностей, активизации музыкального восприятия и слухового внимания учащихся и способствует развитию творчества и эмоциональному постижению музыки.

На мой взгляд, младший школьный возраст — это самый благоприятный период для формирования способностей к восприятию музыки. Важной особенностью восприятия музыки учащимися начальных классов является её синкретичность (слитность): в сознании в органичном единстве переплетены явления жизни и искусства, зрительные, слуховые, вербальные, моторно-пластические впечатления. Наблюдая за учащимися 1 классов, я отметила, что зрительно-двигательная сторона доминирует не только в музыкально-бытовых впечатлениях учащихся, но и в специально организованной учебной ситуации. Я установила, что 54% учащихся музыку «чувствовали» (кинестетический канал), 27% «видели» (визуальный канал), только 19% «слышали» (аудиальный канал). Наблюдение подтвердило тот факт, что учащиеся любят двигаться под музыку и быстрее запоминают именно ту музыку, которая связана с движением. Еще Ж. Далькроз, раскрывая свои принципы и методы восприятия музыки, писал: «Если мы воспринимаем музыку одними лишь ушами, но не ощущаем её всем телом, не содрогаемся от её могущества, мы слышим лишь слабое эхо её истинного существа»

Поэтому передо мною встала проблема: как, с помощью каких приёмов, средств, методов можно активизировать слуховое внимание учащихся и способствовать осознанному слушанию музыки, пониманию её содержания и развитию творческих способностей учащихся?

С целью активизации познавательной и творческой деятельности учащихся, развития музыкального восприятия и слухового внимания, повышения мотивации к обучению музыке я использую метод пластического интонирования.

Для достижения поставленной цели я определила задачи: создавать условия для развития музыкального восприятия и слухового внимания учащихся; найти пути взаимодействия музыкального и пластического искусства в процессе пластического интонирования; способствовать нравственному и эстетическому формированию личности и развивать на основе обучения музыкальные способности учащихся, научить понимать музыку с помощью пластического движения.

Средством активизации и интенсификации творческого проявления учащихся обладают игровые виды деятельности, которые позволяют активизировать процесс обучения,  реализовать идеи творческого обучения,  повысить темп урока, ввести эмоциональную приподнятость деятельности на уроке (поощрение соперничества, состязаний, конкуренции). В играх учащиеся отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своё представление об изображаемых событиях, о жизни, накопленных знаниях. Пластическое интонирование, как вид игровой деятельности, позволяет формировать умение переводить слуховую информацию в кинестетическую и обратно – умение ощутить, пережить, изобразить то, что услышано.

Термин «пластическое интонирование» введён Т. Вендровой в 1981году. Автор считает, что привлечение движений помогает активизировать у учащихся слушание музыки, выявляя её интонационно-образное содержание через жест, характерные обобщённые движения. На основе высвобождения эмоционально-моторного компонента восприятия и перевода его в сферу своеобразного пластического интонирования происходит синтез слушания и исполнения, направленный на развитие музыкального восприятия. Таким образом, пластическое интонирование можно понимать как некую пластическую форму бытия музыки, основанную на взаимодействии её с движениями тела человека (пластикой), которая в свою очередь выражает определённый художественный смысл, постигаемый слушателем [1].

Взаимосвязь музыки с движением, пластикой, танцем – проблема, к которой всегда обращались и обращаются специалисты в области музыки, педагогики. Б.В. Асафьев утверждал, что музыкальное искусство постоянно испытывает на себе воздействие «немой интонации» пластики и движений человека (включая язык руки). Музыкальная интонация, по его мнению, никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой (пантомимой) человеческого тела. Согласно Б.В. Асафьеву, «пластическое интонирование» может быть рассмотрено как осознанное проживание музыкального смысла (образа) и его пластическая интерпретация. Известный швейцарский педагог Э.Жак-Далькроз разработал систему ритмического воспитания учащихся, а преподаватель Иерусалимской академии Вероника Коэн — пластического интонирования на уроке музыки, основой которой является развитие музыкального слуха посредством движений, органически сочетающихся с музыкой [3]. Исследовали эту область и отечественные педагоги – Д. Кабалевский, Н.Г. Александрова, Н.П. Збруева.

Использование пластического интонирования подразумевает первичное слушание музыки, осознание её характерных особенностей, восприятие музыки на новом уровне; помогает учащимся слушать и слышать музыку; способствует активизации музыкального восприятия и слухового внимания учащихся.

Работу по развитию творческого воображения на основе пластического интонирования музыкального образа я начинаю с обучения восприятия, как процесса целостного, образного, эмоционально-осознанного, личностно-осмысленного постижения содержания музыкального произведения. Для развития восприятия учащимися музыкального произведения я разработала ряд занятий в виде пластической игры-моделирования, пластической игры-фантазии, занятий коллективного сочинения пластических этюдов на заданный сюжет или музыку. Вся сущность такого подхода заключена в развитии музыкальной культуры, творческого воображения и продуктивного мышления учащихся на основе интонационного восприятия художественного произведения и его трансформации в пластическое интонирование художественного образа.

Посредством пластического интонирования познание музыки, развитие слухового внимания я перевожу из пассивной в активную форму работы. Это позволяет решить два аспекта: психологический («Музыка – часть меня, я – часть музыки». Новые ощущения активизируют слуховое внимание, мышление, память, способствуют увлечённости и творчеству, возникновению непроизвольного внимания); образовательный (помогает зрительно показать сложные музыкальные понятия, не разрушив процесса слушания, фразировку, динамические оттенки, смену лада, штрихов, среагировать на малейшее изменение эмоционального плана, наглядно показать построение музыки, превратив «сухую» беседу в увлекательную игру, где все эти понятия связываются в сюжет, участником которого становится каждый учащийся).

Я считаю, что формирование слухового внимания должно опираться на активные и деятельные формы работы на уроке, использование пластического интонирования. Я особое внимание уделяю развитию у учащихся умений ритмично двигаться под музыку, овладению разными видами движений в зависимости от характера прослушанного музыкального произведения, формирую навыки отмечать в движении метр, акценты, метрическую пульсацию, ритмический рисунок. Пластическое интонирование на учебных занятиях я осуществляю форме «свободного дирижирования», пластических этюдов, имитации игры на музыкальных инструментах, пластических импровизаций.

Основная оценка музыкального произведения происходит на эмоционально-семантическом уровне восприятия (развёрнутая словесная характеристика переживаний, впечатлений от прослушанной музыки). Исполнение музыки движением даёт мне возможность увидеть, как слышит музыку учащийся. Исполнение музыки в игровой деятельности, движении раскрепощает учащихся и способствует прослушиванию музыкального произведения от начала до конца, не «выключаясь». Учащиеся младшего школьного возраста активно реагируют на «массивность» и динамику звучания, музыкальное движение (темп, периодичность ритма), изобразительную красочность музыки, общий тонус звучания, различные исполнительско-речевые компоненты (повествовательный, вопросительный или повелительный характер музыкального высказывания, нежность – резкость, мягкость – жёсткость, лирическую наполненность или металлическую сухость, «полётность», звонкость звучания). Пластическое интонирование способствует развитию у учащихся интереса к ней, формирует способности творчески о ней размышлять и прививают им навыки выразительного исполнения.

На первом этапе пластического интонирования (этап накопления жестов) я работаю с музыкальным произведением К. Сен-Санса «Аквариум» (из сюиты «Карнавал животных»). Обучаю учащихся различным жестам: плывущая рыбка (ладонь правой руки, выполняющая волнообразные движения); медуза, опускающаяся на дно (собранная кисть на стаккато, свободная кисть); водоросли (левая рука ладонью вверх пассивно, правая над ней быстро покачивается и увеличивает расстояние по вертикали, как будто по ней ударяются пузырьки воздуха, скользящие по водорослям между ладонями); пузырьки воздуха на водорослях (жест «стаккато» собранной кистью руки); подводная пещера-домик (рука бережно закрывает «рыбку»).

На втором этапе пластического интонирования (создание собственных «зеркал») я провожу музыкальные путешествия («Оранжерея», «Море», «Зоосад», «На природу!») (Приложение 3). Перед исполнением пластических этюдов я читаю учащимся стихи, демонстрирую репродукции картин художников, слайды с изображением различных животных, зверей, сказочных персонажей. Предлагаю учащимся вжиться в образ, передать характер воображаемых животных: мимику, повадки, походку (слона, льва, кенгуру, мышки, зайчика).

В процессе обучения учащихся я применяю метод «Зеркала». Зеркально отражая пластическую импровизацию учителя, производимую с помощью выразительных незвучащих жестов, учащиеся всецело концентрируются на этой игре. Руки учителя, а затем и руки учащихся, рассказывают гораздо больше, чем обычные слова, воплощают звучащую музыку в жесте. У учащихся мобилизируется восприятие: слух и эмоциональное сопереживание. Жесты должны быть точными эмоционально и структурно, чтобы не «выйти в конфликт» с музыкой. Придуманные мною движения к музыкальному произведению – это не фиксация отдельных элементов музыки, не передача пульсации или фразировки, не «свободное дирижирование», а эмоциональный и целостный интонационный анализ музыки в простых и естественных движениях рук, головы, корпуса. Для составления зеркала я использую следующие приёмы: повтор музыки (предложений, фраз, тем) влечёт за собой повтор движений; варьированный повтор – измененные движения; в «зеркале» отражается членение мелодии (симметрия музыкальных построений – движения вправо и влево; предложения, оканчивающиеся вопросительной интонацией (доминанта) вызывают напряженный открытый жест, а утвердительной (тоника) – закрытый, завершающий; «количество» энергии в том или ином фрагменте музыки вызывает или широкие, размашистые, или нежные, едва заметные движения; в жестах отражаются моменты начала развития, кульминации, завершения музыкального «цикла». Создавая «зеркало», я не только многократно вслушиваюсь в отрывок, но и обязательно сверяюсь с нотным текстом.

«Зеркала», которые делают учащиеся, отличаются выразительностью движений, словесные дискуссии говорят о развитии их музыкального сознания. Учащиеся повторяют движения за мной, вкладывая в них свою нерастраченную энергию и отвечая естественной потребности тела в двигательной реакции на музыку. Воздействие «зеркал» на музыкальную память учащихся существенно: они помнят «зеркала» длинных пьес через несколько лет, после того, как мы учили их, могут напевать мелодии. Учащиеся оказываются изобретательными в выполнении творческих заданий: непроизвольно во время слушания пытаются «читать» музыку жестом, реагируют на малейшие изменения музыкальной речи. Учащиеся часто сами предлагают пластическое выражение музыкального образа. Я помогаю им вопросами, подсказками, но не показом готового варианта. Пластическое интонирование позволяет понять музыкальное произведение в целом. Я вижу, как учащиеся чувствуют музыку, насколько внимательно наблюдают за развитием образа. По движениям рук определяю степень углублённости, остроты восприятия музыкального сочинения и отдельных выразительных особенностей.

В процессе такой работы учащиеся знакомятся с музыкой, содержащей разнохарактерные образы — от весёлых, беззаботных, лиричных и нежных до энергичных, волевых. Сопоставление конкретных музыкальных образов помогает учащимся сильнее и глубже переживать и чётче выражать их, обогащается и организуется их эмоциональный мир. После таких занятий учащиеся просят включить музыку похожую на ветер, листок, зайчика, называя её настроение: тихую, парадную, сверкающую. На уроках я предлагаю учащимся специальные упражнения на освоение нисходящих и круговых типов движения на примере прелюдий Шопена № 4, 6, 15 (1 часть), 20, пьес из «Детского альбома» Чайковского № 8, 16, 21. Предлагая «продирижировать» прелюдии нисходящим движением руки, я всегда наблюдаю как интуитивно учащиеся отражают скорбную лирику 4–ой и 6–ой прелюдий, светлую лирику первой темы 15–ой прелюдии и суровую героику 20–ой прелюдии мимикой лица и мягким или чеканным типом движений. Практика показывает, что обычно учащиеся очень чутко передают через жест кульминационные фрагменты той или иной музыки. Основной способ – укрупнение движения. Например, в прелюдии Шопена № 4 это происходит в 9, 12, и 16 – 17 тактах; а в прелюдии № 20 кульминационным является начало пьесы. На примере пьесы «Сладкая грёза» из «Детского альбома» Чайковского мы осваиваем круговой тип движений. Характер многих танцевальных пьес точнее передать не прямым движением, а закругленным. Таков «Вальс» из «Детского альбома» П.И. Чайковского.

Развитию слухового внимания способствует приём «слушание рукой» (учащиеся «рисуют» рукой движение музыки): восходящая и нисходящая мелодия — поднимающиеся и опускающиеся руки; завершение музыкального развития — руки, отдыхающие горизонтально на коленях, голова наклонена вниз; кульминационные точки — руки вытянуты над головой. Движения во время звучания музыкального произведения могут быть различными — от плавного движения рук до имитации игры на музыкальных инструментах в характере музыки (“Веселый музыкант” А. Филиппенко); от покачивания корпусом и головой (запев песни “Дружат дети всей земли” Д. Львова-Компанейца) до радостного танца (её припева); от лёгкого шага до хоровода (русская народная песня “Во поле берёза стояла”).

Творческое воображение учащихся подсказывает характер движений, в процессе создания образа танцевальной музыки “Вальса-шутки” Д. Шостаковича. При помощи музыки и пластики мы совместно создаём настоящую танцевальную миниатюру, в которой передаем своё чувствование и видение танцевальной музыки. Контрастные музыкальные образы балета С. Прокофьева “Золушка” (“Вальс и Полночь”) в 1 классе раскрываются через свободное дирижирование, жесты, движения в передачи бездушного звучания часов, имитации однообразных ударов маятника-робота.

«Простым жестом — взмахом руки, — пишет Г. Г. Нейгауз, — можно иногда гораздо больше объяснить и показать, чем словами. Да это и не противоречит самой природе музыки, в которой всегда подспудно чувствуется движение, жест...» [4].

Учащиеся 3 класса, прослушав фрагмент из “Утра” Э.Грига, демонстрируют движением развитие музыки (руки плавно поднимаются вверх, показывая, как восходит солнце). Я обращаю внимание учащихся на выразительность жестов, отвечающих характеру музыки. Учащиеся очень любят музыку М. Глинки “Арагонская хота”. Выразительные жесты, позы, движения, изобразительные моменты помогают почувствовать атмосферу праздничного веселья более ярко. Детская способность к вербальному анализу пьес находится на более высоком уровне, если они реагируют (или критически разбирают) двигательные аналоги, нежели непосредственно описывают музыку. Проницательность движений учащихся позволяет предположить, что точное движение (или хотя бы попытка «схватить» его) служит посредником между подсознательным ощущением и осознанным восприятием. Учащиеся оказываются очень изобретательными в выполнении заданий, особенно творческих. Уже через несколько занятий я замечаю, как они непроизвольно во время слушания пытаются «читать» музыку жестом, реагируя на малейшие изменения музыкальной речи. Музыка становится ближе и осязаемее. Это важно, ведь она – одна из форм познания мира.

Развивать слуховое внимание и осознанное восприятие музыки необходимо у всех учащихся, не разделяя их по музыкальным способностям. Во-первых, полная невосприимчивость – явление столько же редкое, как и художественная одарённость; во-вторых, оценка учителем природных возможностей учащихся не всегда может оказаться объективной. Главное – создавать условия для всестороннего развития каждого учащегося, развития его художественно-образного мышления, эмоциональной сферы, вкуса, эстетических потребностей и интересов. Использование пластического интонирования способствует формированию эстетического отношения к действительности; воспитанию любви к музыке, художественного вкуса; накоплению опыта самостоятельной художественно-творческой деятельности; развитию музыкальных и творческих способностей учащихся.

Использование пластического интонирования является поспособствовало созданию музыкальных коллективов в учреждении образования (образцово-показательная театральная студия «Глобус», вокальный ансамбль «Трио», фольклорный ансамбль «Спадчына», хор). Учащиеся, работающие в этих коллективах, из разных классов, т. к. здесь важен не возраст, а, в первую очередь, степень музыкальных способностей, заинтересованность, энтузиазм и стремление к творчеству.

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика методов, с помощью которых я осуществляю музыкальное образование учащихся, обусловлена потребностью в организации собственной музыкально творческой практики учащихся. Художественное общение учащихся осуществляется через объединение их в музыкально творческой деятельности и даёт эффективные воспитательные результаты, так как данная деятельность действительно интересна и ценна для каждого, является занятием радостным, увлекательным, открывает возможности общения учащихся средствами музыки.

Пластическое интонирование, визуально углубляя чувственно-образное содержание музыкального произведения, становится ключом к пониманию языка музыкального искусства и развитию музыкального мышления. В нём наглядно проявляется индивидуальный творческий процесс, характер восприятия. Использование пластического интонирования способствует развитию у учащихся способностей чувствовать эмоциональную выразительность ритма и передавать в движении, развитию умения перевоплощаться в художественный образ, что даёт учащимся возможность выразить личностное отношение к различным явлениям жизни с позиций чувственного освоения произведений искусства.

Пластическое интонирование музыки помогает «раскрепостить» учащихся, направить их двигательную активность в русло развития музыкального мышления, раскрыть их творческие возможности, музыкальную культуру, не дать угаснуть их творческому началу, оптимизировать личность. В процессе работы мною создавались благоприятные условия для детского творчества, стимулирования творческого воображения. Учащиеся получали возможность самоактуализации (важный критерий психологического здоровья).

Применение на уроках метода пластического интонирования сделает восприятие музыки учащимися более глубоким и осознанным. В игровой форме учащиеся научатся слушать и слышать музыку, понимать и запоминать её, выражать её через пластическое интонирование — а это и есть творчество. Продуктом моей работы являются фрагменты уроков с использованием пластического интонирования.

Описанный педагогический опыт неоднократно транслировался мною на заседаниях районного ресурсного центра учителей музыки, заседаниях педагогического совета, семинарах.

Список литературы

1. Вендрова, Т. Темы – организаторы восприятия музыки в программе Вероники Коэн /Т. Вендрова // Искусство в школе. – 2011. – № 5. – С. 20–25
2. Иванченко, Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы / Г.В. Иванченко. – М.: Смысл, 2001. – 180 с.
3. Коэн, В. Метод музыкальных зеркал / В. Коэн; перевод Т. Вендрова // Искусство в школе. – 1999. – № 4. – С.14–16
4. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры Г.Г. Нейгауз. – М.,1961
5. Привалова, М. Движение – художественный образ музыки /

М. Привалова // Искусство в школе. – 2010. – № 3. – С. 42–43

1. Рыбкина, Т.В. Пластическая интонация: к проблеме взаимосвязи музыки и движения/ Т.В. Рыбкина // Вестник МГКИ. – 2008. – № 1. – С. 217–222
2. Рычкова, М.А. Взаимодействие музыкального и пластического искусства в контексте развития музыкального мышления младших школьников / М.А. Рычкова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 5. – С. 28 – 32