Ольга Владимировна Попова

МБУДО «Детская музыкальная школа № 6» г. Рязань.

Некоторые взгляды на содержание
учебной программы по ритмике в ДМШ

Задача учебной работы музыкальных школ – это воспитание музыкально образованного человека, владеющего в данной области определёнными знаниями, навыками и умениями.

Высокие требования новых учебных программ предпрофессионального уровня заставляют обратить более пристальное внимание на такой предмет как «Ритмика». Эффективный игровой метод, основанный на музыкально-ритмическом движении, давно взят на вооружение большинством преподавателей музыкальных школ и является неотъемлемой составляющей практически всех известных обучающих музыкальных программ. В этой связи в первую очередь следует отметить следующие методики и их авторов, которые широко признаны и имеющие многих последователей:

- ***Э.Ж.Далькроз*** – основатель метода ритмической гимнастики, основоположник ритмики как учебной дисциплины, заявлявший, что внести порядок в движения человека – значит воспитать в нём чувство ритма, а координация движений – это развитие ритмического мышления;

- ***К.Орф***, создатель «Шульверка» (пятитомная антология музыки для детей), в котором простейшее детское музицирование основано на синтезе слова и движения;

- ***З.Кодаи*** - автор релятивной сольмизации, основанной на использовании языка жестов-символов, подчинённых метроритмическому рисунку и ладовому соотношению звуков по высоте, опирающейся на народный фольклор;

- ***Г.Шатковский***, утверждающий, что метроритмическая сторона играет в музыке даже большую роль, чем высотные соотношения; занятия по его методике богато насыщены метроритмическими упражнениями, основанными на движении.

В России создана ритмическая школа со своими традициями, проверенными практикой методиками, воспитана своя плеяда выдающихся педагогов-ритмистов: Е.Конорова, В.Гринер, Г.Франио, И.Заводина, В.Яновская, З.Шушкина, И.Лифиц, Т.Бырченко и др.

Но, вариативный статус дисциплины «Ритмика» вызывает, к сожалению, не достаточно серьёзное отношение к данному предмету. Хотя практика показывает, что дети, активно посещающие эти занятия, более успешны и в сольфеджио, и в специальности (музыкальный инструмент). Чтобы преодолеть все эти предубеждения, необходимо более конструктивно переосмыслить содержание занятий ритмики, выбрать приоритетные направления, наполнить целесообразным образовательным материалом, и тем самым вызвать активную заинтеррисованность преподавательских коллективов музыкальных школ в данном предмете. На наш взгляд, содержание предмета ритмики именно в детской музыкальной школе максимально должно сосредоточиться на следующих моментах:

* ***Ритмограмота, -*** получение базовых знаний, навыков и умений в области метроритма, охватывающих практически весь объём программы сольфеджио по данному разделу;
* развитие навыков элементарного музыцирования на основе полученных знаний;
* воспитание музыкального исполнителя.

Это позволяет предложить разделить учебный материал по теории музыки на две дисциплины: сольфеджио как таковое и самостоятельный предмет – **Ритмограмота (**ритмика), желательно сделать это хотя бы в 1-2 классах. Передача «Ритмике» основной нагрузки по изучению и освоению теоретического материала в области метра и ритма даёт возможность разгрузить предмет «Сольфеджио». Тем самым, с одной стороны, на его занятиях высвобождается дополнительное время для работы над интонацией, развитию мелодического и гармонического слуха, и т. д.; с другой стороны, такая концентрированная, целенаправленная работа над материалом метроритмического раздела общей учебной программы на занятиях ритмограмоты (ритмики) позволяет добиваться более крепких, устойчивых знаний в данном вопросе, более эффективного освоения учебного материала.

Как и на занятиях с музыкальным инструментом (специальность) в урок ритмики необходимо включать работу над ***«техникой»*** и работу над ***художественным исполнением*** музыкального произведения.

Что подразумевается под понятием «работа над техникой»? Это «натаскивание» (своеобразный тренинг) через специальные упражнения со специально подобранной музыкой и «речёвками», направленные на освоение ритмических групп, музыкальных размеров. Формы работы используются те же, что и на занятиях сольфеджио: диктанты, чтение с листа, исполнение наизусть и «про себя», 2-3-голосие, канон и т.п. Задачей подобных упражнений, закрепляющих музыкальных игр, этюдов является с помощью наработанного навыка добиваться свободного, точного, моментального, координированного реагирования детьми на метроритмические задания; применять полученный опыт на занятиях и сольфеджио, и специальности.

В авторском пособии, предназначенном для дисциплины «Ритмика», представлены дидактические метроритмические пластические упражнения, предложена методика освоения теории и практические задания, предложена система пластического воспроизведения ритмического рисунка различных ритмических групп из курса сольфеджио. Предлагаем вашему вниманию *фрагмент* названного пособия.

Из всего разнообразия форм и приёмов освоения метроритмических знаний, навыков и умений **диктант** является одним из самых концентрированных по своему содержанию учебных заданий. Диктанты на уроках ритмики выполняются последовательно разнообразными способами, разделёнными на этапы:

1) прослушивание, анализ услышанного (размер, количество тактов);

2) исполнение ритмического рисунка в условных движениях вместе с музыкальным, или стихотворным произнесением;

3) исполнение ритмического рисунка без инструментального сопровождения, пропевая заданную мелодию (песенку) по памяти;

4) исполнение ритмического рисунка диктанта по памяти, пропевая «про себя»;

5) разделившись на группы, исполнять проработанный диктант каноном;

6) сочинение игровых композиций на основе проработанного материала (ритмопластических, или с привлечением перкуссионных музыкальных инструментов);

7) выложить «карточками-тактами» ритмический рисунок диктанта по памяти;

8)запись ритмического рисунка в «Рабочей тетради» по памяти.

Прежде, чем приступить к такого рода заданиям, прорабатывается комплекс подготовительных упражнений.

Детям на первом же занятии объясняется разница между понятиями **ритм** (чередование длинных и коротких звуков, из которых складывается мелодия) и **метр** (равные промежутки времени – ровная пульсация долей, «шагов», музыкальные часы). Метр – это организация ритма во времени, опора ритмического рисунка.

Хорошим приёмом для понимания разницы между этими понятиями является работа над следующим заданием: предложить детям отгадать задуманную знакомую песню по её ритмическому рисунку (преподаватель прохлопывает его в ладоши), дети с таким заданием справляются без затруднения. Затем предложить отгадать задуманную знакомую песню по биению метра; задача получается невыполнимой ни для детей, ни для опытных образованных взрослых. Таким образом, метр во всех музыкальных произведениях бьётся одинаково ровно, а ритмический рисунок – индивидуален.

Мерой музыкального времени, его главной единицей, является длительность ***четверть***. Ею измеряются и все остальные музыкальные длительности (половинки, целые, восьмые – две на одну единицу метра), и музыкальные размеры внутри такта. Затем, позже ученики расширят свои знания о музыкальных размерах, что единицей измерения может выступать не только четверть, но и восьмушка, половинка, но это будет позже. К тому времени ученики должны твёрдо овладеть навыками чувства метра и ритма на примере четверти, как основной единицы измерения музыкального времени.

Рифма и ритм имеют единую природу организации, поэтому в работе над метроритмом активно используются специально составленные ***стихотворные речёвки***, помогающие крепче усваивать и закреплять навыки и тактирования, и ориентирования в ритмических группировках. Стихи дирижируются в пройденных размерах, прохлопываются их ритмические рисунки, определяется наличие затакта, пауз (см. пособие), отрабатывается чувство метрической пульсации, к стихам подбирается метрический и ритмический аккомпанемент, ритмопластическое сопровождение, ритмическая жестикуляция, танцевальные движения. Кроме стихов используются музыкальные примеры из классических произведений, народных песен, наигрышей.

Доля, пульс, «шаг».

Всё начинается супражнений, направленных на нарабатывание навыка ощущения метрической пульсации. Наиболее доходчиво для детей это понятие объясняется на примере жанра марша, можно использовать и жанр польки, или любой другой танцевальный жанр в четном размере. Все перечисленные жанры прорабатываются следующими способами:

1) Исполнение метрического аккомпанемента: отбивать «такт» ногой при исполнении простой песенки, например «Мишка с куклой пляшут полечку»; (другие варианты: хлопать ладошкой по бедру; равномерно стучать пальцем одной руки по ладошке другой).

2) Шагать – маршировать строго по долям в заданном темпе, координировать свои действия с музыкой; во время маршировки необходимо периодически «выключать звук» (партию фортепиано), ученики в это время должны продолжать четко по долям маршировать, соблюдая темп.

3)Упражнение «ЦЕПОЧКА»: дети стоят в кругу. В середине ведущий с бубном в руке шагом проходит по кругу мимо стоящих детей. Участники должны по очереди строго в долю ударить по бубну не выходя из заданного темпа. Задания можно варьировать: по одному удару без опозданий; по 2 удара; 2 удара и 2 доли пропустить, исполнять переклички между группами участников и т.п. Упражнение можно выполнять под пение песни, под музыкальное исполнение марша, под «речёвку».

4) Упражнение «ЦЕПОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ»: ученикам раздать разные перкуссионные инструменты (ложки, маракасы, бубны, коробочки и т.п.). Участники должны по очереди строго в долю ударить в свой инструмент, не выходя из заданного темпа. Виды заданий те же, что и в предыдущем упражнении.

Пример №1 - «речевка» для подобных упражнений:

ДОН - ДОН, ШАГ - ШАГ	****
ША - ГА - ЕМ В ТАКТ	****
ДАЖЕ ЕСЛИ ШАГ ДРО - БИТСЯ	****
БУДЕТ ДОЛЯ РОВНО БИТЬСЯ	****
ДОН - ДОН, ШАГ - ШАГ	****
ША - ГА - ЕМ В ТАКТ	****
НАС ВОСЬ- МУШКИ НЕ СМУ-ЩАЮТ	****
ДОЛЮ НА ДВЕ РАЗ-ДРОБ - ЛЯЮТ	****

Обратить внимание детей, что исполнение текста восьмушками (в ладоши) не должно сбивать с равномерного метрического аккомпанемента четвертями (ровный шаг в долю ногами).

5) Приведённую в качестве примера «речёвку» предлагается исполнять маршируя четвертями, а восьмые хлопать в ладоши по две на четверть, продолжая маршировать.

Сильные и слабые доли. Такт.

С первых занятий учеников надо приучать «**мыслить тактом**».

Размер 2/4. Полька – 2-дольный танец.

И упражнения, и диктанты на первых порах проходят, в основном,
в ***2-дольном размере.*** Это обусловлено удобством исполнения долей по двум сторонам человеческой фигуры. ***Левый бок – первая доля, правый бок – вторая доля такта***. Условные движения распределяются по «долям – сторонам» слева направо, как читается нотный текст. В исполнении ритмических групп участвуют и ноги, и руки.

Условные движения:

Доля равна четверти. На пустой такт ноги четко попеременно отбивают пульсацию долей: левая – правая. Эти движения ногами повторяются как ***метрический аккомпанемент*** на протяжении всего упражнения или диктанта, что четко организует исполнение ритмического рисунка по долям такта. Вместе с ногами четверти исполняют и руки – удар попеременно левым - правым ребром ладони по воздуху (четверть слева – левая рука, левая нога; четверть справа – правая рука, правая нога).

Восьмушки – на один «топ» ногой дважды ровно хлопнуть в ладоши, причем первая восьмушка четко должна совпадать с «топом». Детям это объясняется как дробление четверти на две ровные короткие длительности. Хлопки выполняются также по сторонам-долям слева на право, как читается нотный текст (две восьмушки слева, две восьмушки справа).

Пример **№**2 «Речёвка»:

 Сильно, слабо, Мы шагаем,

 Ровно, ровно, Мы шагаем,

 Сильно, слабо, Всё по тактам

 Стройно, стройно. Отмеряем.

Способы исполнения: проговаривать «речёвку» и одновременно:

- на сильную долю на ладошку класть кулачёк, на слабую – палец;

- дирижирование 2/4двумя руками;

- шагать и одновременно дирижировать 2/4 (сильная доля – левая нога);

- вертикально держать в руках палку, шагать, на сильную долю вертикально ударять палкой об пол.

Пример №3 Стишок:

Птичка ***польку*** танцевала

На лужайке в ранний час,

Хвост налево, клюв направо, -

Это ***полька*** «Карабас».

Способы исполнения: проговаривать стишок и одновременно

- дирижировать 2/4;

- игра ***«Ладушки»*** по парам лицом друг к другу: на «раз» (сильная доля) – хлопок перед собой, на «два» - по ладошкам партнёра;

- игру в «Ладушки» выполнять эстафетой по кругу - передавать слабую долю соседу.

- «Шаг польки».

Размер 3/4, вальс – 3-х дольный танец.

Пример №4 Стишок:

 Раз, два, три, Раз, два, три,

 Вальсом всё Листья по

 Кружится, Лужицам,

 Кружится. Лужицам.

Способы исполнения:

проговаривать стишок и одновременно дирижировать 3/4;

- игра ***«Ладушки»*** по парам лицом друг к другу: на «раз» (сильная доля) – хлопок перед собой, на «два» и «три» - по ладошкам партнёра;

- игра в «Ладушки» эстафетой по кругу - передавать слабые доли соседу.

- «Шаг вальса»;

- одновременно дирижировать 3/4 и выполнять шаг вальса.

Размер 4/4, марш.

Пример №5 Стишок:

За-ша-га-ли

По тро-пин-ке

Ту-фли, ке-ды

И бо-тин-ки.

Следом тапки догоняли,

Потому что всё проспали.

Способы исполнения:

- проговаривать стишок и одновременно дирижировать 4/4;

- одновременно дирижировать 4/4 и маршировать;

- мячом ударять об пол на первую (сильную) долю такта и маршировать.

В качестве контрольного опроса можно использовать «Угадайку»: дать задание детям угадать жанр звучащего музыкального примера (полька – 2/4; вальс – 3/4; марш – 4/4), после чего выполнить соответствующие танцевальные движения в соответствующем музыкальном размере, например: «Полька» - игра в «Ладушки» по парам; «Вальс» - танцевальный шаг вальса; «Марш» - мячом ударять об пол на первую долю такта и маршировать.

Главной задачей всех приведённых упражнений является воспитание навыка ощущения первой сильной доли такта, без неё нет музыкального размера, нет такта. Поэтому надо добиваться от учеников умения подчинять свои действия сильной доле, чётко её показывать.

Четверть и две восьмые*.*

Первый месяц I четверти с первого урока отрабатываются упражнения на сочетание четверти и двух восьмых в разных вариантах. Другие длительности прорабатываются после того, как будут освоены именно четверть и две восьмые.

Для нарабатывания навыка ориентирования в длительностях четверти и восьмых используются следующие формы заданий:

- проговаривать стишок (пример №1) и выполнять длительности в условных движениях;

- преподаватель сопровождает исполнение стиха показом «карточек-долей».

Пример №6









Для удобства показа преподаватель держит в каждой руке по две карточки, сложенные тыльной стороной друг к другу. Это позволяет поворотом руки оперативно диктовать детям либо четверти, либо восьмые по двум долям такта.

Следующий этап работы – это применение разных сочетаний четверти и двух восьмых в двухдольном такте. Дети читают с карточек, как им показывает учитель, заданный двухдольный ритмический рисунок в условных движениях, не выходя из темпа.

Для контрольного опроса детям задаётся проработка ритмической таблицы, где даны все варианты сочетания четвертей и восьмушек. Такты расположены столбиком для удобства чтения в движениях и метроритмического воспроизведения по сторонам-долям:

Пример №7

24





Позже добавляются ритмические группы с шестнадцатыми, внутритактовая синкопа, четверть с точкой и восьмая, такты с паузами. В пособии содержатся таблицы со всеми проходимыми по программе ритмическими группами.

Первые метроритмические диктанты – ***однотактовые,*** 2-х дольные. Выбирается удобный темп, ноги «топами» слева направо отбивают доли такта, учитель чётко проговаривает или пропевает один такт, дети повторяют вторым тактом за учителем ритмический рисунок продиктованного такта, не выходя из темпа. Диктанты выполняются как всей группой хором, так и индивидуально по цепочке друг за другом. Таблицы таких диктантов даны в пособии.

Пример №8: примерные однотактовые диктанты, диктуются вперемешку.

	****	****
Учим гаммыЖили, былиХодим, бродимВместе, дружно	Ручкой хлопНожкой топДружный хорДобрый жук	Пе – сенкаСол – нышкоЛа – душки Де - вочка

Следующий этап - **4-хтактовые диктанты**. Мелодии и стихи подбираются так, чтобы ритмический рисунок в тактах не повторялся, или повторялся через такт.

Пример №9:

Топ, топ, каблучок, Это танец казачок.	**|||||**

Кроме «стихотворных» диктантов со временем в процесс урока включаются и музыкальные (мелодические) диктанты, чей ритмический рисунок исполняется в условных танцевальных движениях, примеры помещены в пособии. Мелодия с аккомпанементом позволяет выполнять простейшие ритмические партитуры, для исполнения которой ученики делятся на две группы по партиям (мелодия и аккомпанемент). Аккомпанементом в основном служит равномерная пульсация четвертными длительностями или заданная остинатная однотактовая ритмическая группа.

Используются специально составленные ритмические 4-тактовые фразы для исполнения их в качестве второго голоса (четырёхтактовое остинато), сопровождающего исполнение песенки или пьески танцевального характера, т.е. самостоятельный аккомпанемент (см. пособие).

Со временем дети переходят на 8-тактовые диктанты.

Самым интересным заданием для детей является пластическая импровизация на проработанную ритмическую фразу-диктант (4 такта) или период-диктант (8 тактов). Здесь используются любые движения, на которые способна фантазия детей и учителя. Важен сам *процесс*, сопровождающийся активным обсуждением, перебиранием вариантов, сочинением ритмического аккомпанемента с привлечением перкуссионных инструментов. И вот итог – диктант превращается в концертный номер, который дети впоследствии повторяют просто для своего удовольствия.

Работанад ***художественным исполнением*** музыкального произведения включает в себя элементарный целостный анализ и на его основе -постановочный момент: штрихи, оттенки (динамика), музыкальная форма (фразы, мотивы, период, части), развитие музыкальной мысли (начало, развитие, кульминация и каденция), характер, настроение, – всё это становится более понятным и осмысленным для детей, ибо из урока в урок ученик активно работает над «ритмопластическим произнесением», т.е. исполнением музыкального произведения. Впоследствии на занятиях специальности (музыкальный инструмент) при работе над пьесами по учебной программе ученик глубже начинает понимать требования своего учителя, не говоря уже том, что чтение и разбор нового текста проходит быстрее и грамотнее со стороны ученика.

Ритмика позволяет в работе над репертуаром активно применять ***интеграцию всех учебных дисциплин***, изучаемых в музыкальной школе, ибо ритмика – это ***синтез слова, музыки, движения***.

Необходима дальнейшая работа над уточнением учебных планов, методик, работа над усовершенствованием репертуара, по подбору музыкального материала, созданию практических пособий по предмету «Ритмика». В нашей музыкальной школе идёт активная работа над таким пособием, оно состоит из нескольких разделов: ритмопластические упражнения, закрепляющие теорию в области метроритма; диктанты; пальчиковая гимнастика; ритмические таблицы для чтения и ритмических аккомпанементов; примерные сценарии для итоговых открытых уроков. Чтобы стимулировать развитие таких учебных программ и создание новых пособий, отвечающих современным требованиям преподавания ритмики в музыкальных школах, необходимо регулярно проводить смотры, фестивали, педагогические чтения, семинары на всех уровнях совместно для преподавателей-ритмистов и для преподавателей теоретических дисциплин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Бергер Н.А., Сначала ритм. – С-П.: Композитор, 2004.
2. Буренина А.И., Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике детей. – С-П.: Ленинградский областной институт развития образования, 2000.
3. Программа по учебному предмету «Слушание музыки».- М. 2012.
4. Ритмика: примерная программа для средних специальных музыкальных школ по специальности 0501 (инструментальное исполнительство). – М., Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 2005.
5. Сольфеджио. Программа для детских музыкальных школ. - М., 1984.
6. Сольфеджио и ритмика. Методические рекомендации и программные требования для преподавателей подготовительных групп при ДМШ и ДШИ. Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры.- М.: 1988.
7. Франио Г.С. Методические рекомендации и программные требования по ритмике для подготовительных отделений ДМШ и ДШИ, для I – II классов ДМШ и ДШИ. – М.: Комитет по культуре, 1997.