

УДК 37.036+37.018.53
ББК 4421.387

Т. Б. Нечаева

Екатеринбург

РИТМОПЛАСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

ГСНТИ 14.27.05
Код ВАК 13.00.02

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ритмопластика; ритмопластическое развитие личности; подражательное; изобразительное; выразительное движение; ритмопластическое взаимодействие детей и родителей.

АННОТАЦИЯ. Проблема ритмопластического развития детей рассматривается с позиции социокультурного подхода, в комплексе воспитательных задач по социализации и гармонизации личности. Уточняется трактовка понятия «ритмопластическое развитие личности», выделяются его основные характеристики с учетом особенностей детей дошкольного возраста и их родителей, принимающих активное участие в образовательном процессе. Описываются этапы ритмопластического развития у детей и родителей в рамках авторской программы «Танцуем вместе с мамой» в группах развития школы искусств.

T. B. Nechaeva

Ekaterinburg

RHYTHM AND PLASTIQUE DEVELOPMENT OF CHILDREN AND PARENTS IN THE SCHOOL FOR ARTS

KEY WORDS: rhythm and plastique; rhythm and plastique development of personality; imitative; artistic; expressive movement; rhythm and plastique interaction of children and parents.

ABSTRACT. The problem of rhythm and plastique development is viewed from the point of socio-cultural approach, in the complex of educational tasks to socialize and harmonize a person. The notion of the concept «rhythm and plastique development» is given, its main features are identified with regard to peculiarities of pre-school children and their parents. Stages of rhythm and plastique development of children and parents are presented in the program «Dance with your mother» for groups in the School for Arts.

Актуальным направлением современной российской образовательной политики является привлечение ресурсов художественной деятельности в целях развития личностных качеств ребенка. Движение человека, стиль его ритмопластического самовыражения и взаимодействия с окружающими — это сфера не только эстетическая, но и социокультурная. Ритмопластика движе-

ний — особый символический язык, через который проявляется внутренний мир личности, устанавливаются ее контакты с социальным окружением через принятые в нем эталоны — значения движений. Ритмопластическое развитие ребенка выступает одной из значимых в комплексе воспитательных задач по его социализации и освоению смыслов культуры.

© Нечаева Т. Б., 2011

Термин «ритмопластика» был введен в начале XX века Э. Ж.-Далькрозом, который, основываясь на художественных феноменах своего времени (теория Ф. Дельсарта, школа пластического танца А. Дункан), разработал систему музыкального воспитания через движение. В дальнейшем идея «двигательной формы восприятия музыки» (С. Руднева) получила развитие в музыкальной педагогике и легла в основу отечественной системы музыкально-ритмического воспитания для детей (А. Н. Ветлугина, Т. С. Бабджан, Ю. А. Двоскина, Н. А. Метлов, М. А. Румер). Современные педагоги дополнили эту систему авторскими разработками по музыкальной театрализации (К. В. Тарасова), танцевально-игровой деятельности (А. И. Буренина), музыкально-игровому фольклору (Н. Г. Куприна), логоритмике, музыкальной моторике и др. В то же время отечественная система музыкально-ритмического воспитания, как и аналогичные зарубежные методики (З. Кодай, К. Орф), направлена в основном на развитие у детей специфических музыкальных представлений, на освоение ими закономерностей музыкальной формы через «пластическое интонирование» (Н. А. Вендрова) элементов музыкального языка. Проблема ритмопластического развития ребенка как процесса освоения культурных смыслов выразительного движения до сих пор не получила методологического обоснования и методического обеспечения.

Социокультурный подход к ритмопластическому развитию личности обосновывается в культурологических исследованиях данного феномена. В философии культуры ритмопластика (или пластичность) определяется как особый символический язык, внешнее проявление внутреннего смысла: «наличное бытие телесности», «внешнее воплощение внутренней работы духа», по Г. В. Ф. Гегелю [4. С. 137]. Телесно-двигательные проявления, принятые в обществе, изучаются в качестве социокультурных феноменов, «артефактов, производных от соционормативных структур», по выражению И. М. Быховской [1. С. 466]. Их освоение человеком и обретение «выразительной телесности», по мнению Е. Н. Струниной, спо-

собствует устранению природного и культурного противоречия, ведет к гармонизации личности [8. С. 4].

Идея гармонизации личности через эмоционально-двигательное самовыражение и «идентификацию со своей телесностью» развивается в исследованиях гуманистической психологии и составляет основу разнообразных арт-терапевтических методик, направленных на коррекцию социально-личностных установок индивидуума, формирование его личностно-социальной идентификации в рамках конкретной субкультуры (терапия личностного роста в сторону самоактуализации А. Маслоу, биоэнергетика А. Лоуэна, метод психологического резонанса А. Понтвика, музыкальная психотерапия В. И. Петрушина и др.)

Основываясь на данных исследованиях, мы определили понятие «ритмопластическое развитие личности» как процесс совершенствования движений к их выразительности, эмоциональной отзывчивости, эстетичности и культуросообразности, что обеспечивает личности способность к самовыражению и взаимодействию с социальным окружением через принятые в нем ритмопластические модели.

Нами разработана программа ритмопластического развития детей и родителей на основе их взаимодействия в группах развития школы искусств. Дети всегда активно воспринимают те культурные эталоны, которые демонстрируют значимые для них взрослые. Ритмопластическое взаимодействие с родителями на занятиях ритмики в группах развития школы искусств обеспечивает детям эмоциональную комфортность и активность в усвоении учебного материала. В свою очередь, для родителей совместная деятельность с детьми на занятиях ритмики становится способом реализации собственного педагогического потенциала, физического самосовершенствования и освоения культурных смыслов выразительного движения. Особую актуальность проблема ритмопластического развития как детей, так и взрослых приобретает в современной ситуации сокращения двигательной активности

человека, замещения живого движения его искусственным виртуальным моделированием с помощью компьютерных технологий. В муниципальном бюджетном образовательном учреждении культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств №4» г. Екатеринбурга программа «Танцуем вместе с мамой» (для детей от 1, 5 до 7 лет и их родителей) реализуется более десяти лет и пользуется неизменной популярностью среди детей и родителей.

Для проведения опытно-поисковой работы мы выделили следующие критерии и показатели ритмопластического развития детей и взрослых.

Критерию «выразительность движений» соответствуют показатели: 1) ритмичность, координированность, естественность движений, ориентация в пространстве; 2) способность к выражению через движение разнообразных эмоций; 3) стремление к эстетической упорядоченности и завершенности создаваемого ритмопластического образа.

Критерий «эмоциональная отзывчивость на музыку в движении» проявляется через совокупность показателей: 1) восприятие метроритмической структуры музыки; 2) отражение в движении особенностей музыкальной формы и смены эмоционального содержания музыкальных образов.

Критерий «творческая активность» раскрывается через показатели: 1) разнообразие способов двигательного самовыражения при восприятии музыки; 2) умение использовать накопленный двигательный опыт в новых ситуациях; 3) оригинальность движений в создании ритмопластического образа.

Критерию «эмпатия в коллективной ритмопластической деятельности» соответствуют показатели: 1) готовность к общению, стремление к доброжелательному взаимодействию с окружающими; 2) умение «подстраиваться» к ритмопластике различных партнеров, поддерживать ритмопластический диалог в процессе невербальной коммуникации; 3) владение этикетными ритмопластическими моделями поведения.

Возможность применения данных критериев и показателей для диагностики ритмопластического развития и

детей, и взрослых подсказана практикой работы. Для большинства родителей, приводящих детей в группы развития школ искусств, занятия ритмической являются неосвоенной и непривычной сферой деятельности, что приводит к скованности, стеснительности, мышечным зажимам на начальном этапе. В дальнейшем, с приобретением навыков ритмопластической деятельности, родители демонстрируют меньшие, по сравнению с детьми, гибкость, ловкость в движениях, восприимчивость к более сложным двигательным комбинациям.

Дополнительно для родителей мы ввели критерий «педагогическая грамотность в ритмопластическом взаимодействии с ребенком», который раскрывается через следующие показатели: 1) наличие художественно-педагогических знаний и умений в рамках предмета ритмики; 2) способность к саморефлексии и формированию целевых и смысловых установок в художественно-воспитательном процессе средствами ритмопластики; 3) умение создавать для ребенка ситуацию успеха на занятии.

При разработке уровней характеристик по выделенным критериям и показателям мы учитывали, что занятия по авторской программе предусматривают работу с детьми от 1,5 до 7-ми лет. Этот период мы разделили на три этапа, нацеленных на ритмопластическое развитие детей и родителей на уровнях подражательного, изобразительного и выразительного движения, и разработали уровневые характеристики по выделенным критериям и показателям для каждого этапа в соответствии с возрастными возможностями детей.

Первый этап (возраст детей 1,5–3 года) полностью выстраивался на подражании ребенка движениям своей мамы (которая, в свою очередь, повторяет движения всех упражнений за педагогом). Ритмопластическое развитие по всем критериям происходило на основе методов повтора, имитации движений и методов тактильного взаимодействия мамы и ребенка. Метод тактильного моделирования элементов музыкального языка использовался для формирования у ребенка общих пред-

ставлений о темпе, метроритме, динамике, регистре. Эмоциональная отзывчивость на музыку развивалась у малыша через телесные ощущения, подстройку к музыкальному ритму через мамины движения, а у мамы — через наглядное воспроизведение особенностей музыкальной формы в игровом контакте с ребенком. Метод тактильного взаимодействия способствовал созданию на занятии ситуации эмоциональной комфортности, что для ребенка раннего дошкольного возраста является определяющим фактором усвоения учебного материала, а для взрослого — условием раскрепощения. В тактильном взаимодействии (на чувственной основе) у ребенка эффективнее развивалась эмпатия: формировались модели общения с окружающими людьми, связанные с доверием, доброжелательностью, ощущением порядка и эмоционального равновесия. В дополнение к методу тактильного моделирования использовался метод словесного моделирования характера движений («песенки-подсказки»), что способствовало развитию у детей эмоциональной выразительности движений.

На втором этапе (возраст детей 3–5 лет) ритмопластическое развитие детей и родителей происходило на уровне изобразительного движения. На первый план выступил метод ритмопластической драматизации (передача в движении образов окружающего мира), непосредственно связанный с развитием детского воображения, которому, по словам Л. С. Выготского, присуща «действенная форма изображения при посредстве собственного тела» [3. С. 180]. Творческое осмысление окружающего мира (образы птиц, животных, растений, природных стихий) через движение стало возможным на этом этапе благодаря уже приобретенному запасу выразительных движений, которые дети и родители учились комбинировать и адаптировать к новым игровым ситуациям. Метод ритмопластической драматизации позволил сформировать модели гармоничного поведения в окружающей среде (бережного, чуткого, доброго, ответственного отношения к окружающим). Свообразным «появ-

тийным материалом» для их освоения в доступной и привлекательной для ребенка образной форме стали поэтические тексты фольклора и современных произведений для детей, положенные в основу ритмопластических драматизаций. Игровые сюжеты развертывались совместными усилиями детей, родителей и педагога таким образом, чтобы дети имели возможность побывать в разных ролях, «примерить» на себя различные модели поведения, осознать через собственный опыт значимость и выразительность их пластического воплощения, транслировать положительные образы через пластику движений сначала в ситуации игры, а затем и в ситуации реальной жизни. На этом этапе дети и родители исполняли самостоятельные партии в упражнениях и танцах. При этом индивидуальное внимание мамы к своему ребенку помогало избегать на занятиях негативных ситуаций, связанных с особенностями среднего дошкольного возраста: неустойчивость эмоционального состояния, быстрая утомляемость от интенсивных движений, неспособность без перерыва ходить, бегать, долго ждать сигнала в играх. Активное творческое взаимодействие с ребенком стимулировало внимание родителей к педагогическим аспектам своей деятельности на занятиях, повышало их педагогическую грамотность.

Третий этап ритмопластического развития детей (возраст детей 5–7 лет) и родителей был связан с освоением выразительного движения. Ведущими являлись методы пластической интерпретации звучащей музыки (пластическое интонирование и моделирование музыкальной формы, пластическое фантазирование и самовыражение под музыку), подразумевавшие высокий уровень развития у детей и взрослых на данном этапе эмоциональной отзывчивости на музыку и направленные на совершенствование эстетической выразительности движений и творческой активности. Доминировали также и методы ритмопластической коммуникации (эмоционально-ритмической подстройки в танцевальных импровизациях, ритмопластических диалогов), нацелен-

ные на развитие эмпатии в коллективной ритмопластической деятельности.

Выделение этапов работы с детьми и родителями в рамках авторской программы (в соответствии с уровнями подражательного, изобразительного и выразительного движения) обусловлено не только логикой ритмопластического развития личности, но и спецификой школ искусств как учреждений дополнительного образования.

В группах развития школ искусств происходит постоянное обновление контингента, обусловленное гибким графиком занятий: родители, следуя желаниям детей или семейным обстоятельствам, могут ограничить обучение детей одним годом или двумя-тремя годами, сделать перерыв в обучении детей, забрать детей из школы и т. д. Благодаря этапному построению авторской программы возможен систематический мониторинг образовательного процесса с целью проверки его результативности, а также с целью выявления запросов, потребностей, возникающих сложностей в обучении у детей и родителей.

В частности, мы можем констатировать, что у детей, занимавшихся по нашей программе, выработалась устойчивая потребность в ритмопластическом самовыражении и стремление продолжить свое обучение в школе искусств. Это подтверждается данными о низком проценте отсева детей в процессе их обучения в группах развития и в основных классах детской школы искусств. Родители, занимавшиеся вместе с детьми в группах развития, и на дальнейших этапах обучения остаются активными и заинтересованными участниками образовательного процесса, включаясь в подготовку концертов и организацию различных форм внеучебной работы.

В опытно-поисковой работе, которая проводилась в течение десяти лет (с 2001 по 2011 г.) в МБОУК ДОД «ДШИ №4» г. Екатеринбурга, принимали участие 63 ребенка и 62 взрослых. Последовательно все этапы авторской программы освоили из этого числа 56 детей и 53 взрослых.

Результаты итоговой диагностики показали положительную динамику в ритмопластическом развитии детей и родителей по всем выделенным нами критериям. Возросло количество детей с высоким уровнем ритмопластического развития: по критерию «эмоциональная отзывчивость на музыку» — на 50%, по критерию «выразительность движений» — на 39%, по критерию «творческая активность» — на 68%, по критерию «эмпатия в коллективной ритмопластической деятельности» — на 46%. Количество детей с минимальным уровнем ритмопластического развития снизилось до 2% по всем критериям: соответственно на 43; 41; 61 и 61% меньше. Возросло количество родителей с высоким уровнем ритмопластического развития: по критерию «эмоциональная отзывчивость на музыку» — на 13%, по критерию «выразительность движений» — на 10%, по критерию «творческая активность» — на 26%, по критерию «педагогическая грамотность в ритмопластическом взаимодействии с ребенком» — на 18%. Результаты по критерию «эмпатия в коллективной ритмопластической деятельности» остались неизменными. Количество родителей с минимальным уровнем ритмопластического развития снизилось: по критерию «эмоциональная отзывчивость на музыку» — на 12%, по критерию «эмоциональная выразительность движений» — на 18%, по критерию «педагогическая грамотность в ритмопластическом взаимодействии с ребенком» — на 11%.

Совместная ритмопластическая деятельность на занятиях сблизила детей и родителей, помогла развить эмоциональные, доверительные отношения, привела к созданию новых семейных традиций, основанных на взаимопонимании и партнерстве. Одухотворенное, осмысленное выразительное движение стало и для детей, и для родителей способом постижения и реализации собственного творческого потенциала, гармонизации отношений с окружающими, освоения ценностей человеческого общения и смыслов культуры.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. БЫХОВСКАЯ И. М. Телесность как социокультурный феномен // Культурология. XX век : словарь. СПб., 2005.
2. ВЕНДРОВА Т. Пластическое интонирование музыки в методике Вероники Коэн // Искусство в школе. 1997. № 1.
3. ВЫГОТСКИЙ Л. С. Вопросы детской психологии. СПб. : СОЮЗ, 1999.
4. ГЕГЕЛЬ Г. В. Ф. Эстетика : в 4 т. / пер. с нем. под ред. М. Лифшица. М. : Искусство, 1969. Т. 1.
5. ЖАК-ДАЛЬКРОЗ Э. Ритм и его воспитательное значение для жизни и искусства : 6 лекций / пер. Н. Гнесиной. М. : Театр и искусство, 1922.
6. МАСЛОУ А. Новые рубежи человеческой природы : пер. с англ. М. : Смысл, 1999.
7. РУДНЕВА С., ФИШ Э. Ритмика. Музыкальное движение. М. : Просвещение, 1972.
8. СТРУНИНА Е. Н. Пластичность как форма реализации культуры личности : дис. ... канд. филос. наук / НГПУ. Нижний Новгород, 2004.

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Н. Г. Куприна