

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Нижнеодесская детская школа искусств"

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:
"УРОК - ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"**

**Доклад на тему: "Требования к современному уроку.
Пластическое моделирование на уроках фортепиано"**

Преподаватель музыкального отделения
Закутина Оксана Владимировна

гп. Нижний Одес
2014 г.

Метод «пластического интонирования» (пластического моделирования) или экспрессивное выражение внутреннего эмоционального состояния.

«Пластическое интонирование» - выражение музыки в жесте.

Взять в свою руку звук и вести его, строго следуя за движением главной мысли произведения - приём «слушание рукой». Дети «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 и т.д.

“Пластическое интонирование”- это один из способов, одна из возможностей “ *проживания* ” образов, когда любой жест, движение становятся формой *эмоционального выражения содержания*.

Жест, движение, пластика обладает особым свойством *обобщать эмоциональное состояние*. Способность учителя найти такие обобщающие движения, которые бы выразили главное: душевное состояние, отраженное в музыке,- это способность решает очень многое, ибо эти движения могут стать настолько понятными, настолько “заразить” детей эмоциями, что буквально отпадает необходимость в продолжительных беседах по поводу характера музыки.

Если бы мы с ранних лет развивали в детях способность “внутреннего проигрывания” музыки, “пластического пропевания” ее каждой клеточкой своего тела, своей души, насколько осмысленнее, действеннее было бы освоение детьми музыки, прочувствованнее было бы ее исполнение!..

Пластическое интонирование это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно связано со всеми видами исполнительского искусства - движения музыканта подчас “договаривают” тайный смысл музыки, который слышит только этот музыкант. Иногда пластическое интонирование возникает спонтанно (от “переизбытка” чувств), но, зная неразрывность музыкальной и пластической выразительности, учитель должен побуждать ребят воспринимать музыку не только слухом, но и с помощью музыкально-ритмического движения.

Движения могут быть различными - от гибкого нисходящего движения руки до имитации игры на музыкальных инструментах в характере музыки (“Веселый музыкант” А.Филиппенко); от покачивания корпусом (запев песни “Дружат дети всей земли” Д.Львова-Компанейца) до радостного танца (ее припева); от легкого шага до хоровода (р.н.п. “Во поле береза стояла”).

Дети чаще ждут показа готового варианта пластического выражения, чем сами его придумывают. Поэтому лучше ограничиваться только намеками и подсказками, способными помочь ребенку. *Важно - свобода творчества.*

На своих уроках я часто пользуюсь приемом исполнения музыки движением, жестом - "пластическим интонированием". Это помогает ребятам 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.

Например, прослушав фрагмент из произведения Э. Грига " Утро", ребята прекрасно справляются с заданием показать движением, как развивалась музыка (руки детей плавно поднимаются вверх, показывая, как восходит солнце). Обращаю внимание, насколько выразительны жесты ребят, отвечают ли они характеру музыки.

Можно привести в пример дирижера - человека, который, не играя сам на инструменте, в то же время "играет" таким колоссальным инструментом, как оркестр. Значит, есть в жесте дирижера что-то такое, что дает почувствовать интонационно-образный смысл музыки.

Движение - это зримая музыка, не случайно сейчас на сцене появились пластические трактовки многих инструментальных и вокальных произведений. Исполнение музыки движением дает учителю увидеть, как слышит музыку каждый ученик. В то же время исполнение музыки движением раскрепощает ребят и заставляет их слушать произведение от начала до конца, не "выключаясь". Когда меняется характер музыки, моментально видно, насколько чутко уловили эти изменения дети, а значит, насколько они были внимательны.

Творческое воображение, в процессе **моделирования образа** танцевальной музыки "Вальса-шутки" Д. Шостаковича, подсказывает характер движений. При помощи музыки и пластики мы совместно создаем настоящую танцевальную миниатюру, в которой передаем свое чувство и видение танцевальной музыки. Человек многому учится через движение, соединенное с музыкой. Ведь танец дает возможность "ввести ребят во все эпохи, пережить любое время - ведь это история, которая оживает в жесте, это настоящий театр..."

Музыка и движение в совокупности всегда заставляли обращаться к этой теме специалистов их разных областей искусства и 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. Наивысшей точкой взаимодействия музыки и движения является балетный спектакль. Именно в балете содержание музыки, все средства музыкальной речи обретают тесную связь с пластическими образами, ритмом и рисунком танца.

Музыкальная педагогика постоянно обращается к решению проблемы «музыка – движение». Известный швейцарский педагог Э. Жак-Далькроз разработал систему ритмического воспитания детей, а преподаватель Иерусалимской академии Вероника Коэн - пластического интонирования на уроке музыки, основой которой является развитие музыкального слуха посредством движений, органически сочетающихся с музыкой. Исследовали эту область и отечественные педагоги – Д. Кабалевский, Н.Г. Александрова, Н.П. Збруева и др.

Возвращаясь к системе пластического интонирования В.Коэн, к сожалению, приходится констатировать, что огромное количество интереснейших методик неприемлемы к нашим условиям работы. Ограниченность во времени, большая наполняемость классов, неприспособленные к подобным занятиям помещения – всё это тормозит активное внедрение пластического интонирования на наших уроках, хотя система уже обозначена приоритетным направлением в программе 12-летнего образования.

Что же такое **«пластическое интонирование»** или его еще называют **«пластическим моделированием»**?

Это познание музыки через жест, движение, превращение процесса восприятия музыки из пассивной формы работы (слушание) в активную. При этом решается целый ряд проблем:

1. Психологическая: «музыка – часть меня, я – часть музыки». Новые ощущения себя активизируют восприятие, мышление, память, способствует увлечённости и творчеству и возникновению непроизвольного внимания.
2. Образовательная: помогает зрительно показать сложные музыкальные понятия, не разрушив процесса слушания: секвенции, фразировку, динамические градации, 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 ребёнок.

Особенно заинтересовала меня методика «Зеркала». Объясняя суть новой игры ребятам, В. Коэн говорит: «Мои руки – это зеркала, в которых отражается музыка». И с этого момента в классе начинаются чудеса, ведь руки учителя, а затем и ребят, рассказывают гораздо больше, чем обычные слова. Всё ярче проявляется мудрость «Музыка начинается тогда, когда слова заканчиваются».

Хочется отметить, что в независимости от того, сколько человек в классе – 20 или 40 – с удовольствием работают все. Причём одновременно, не создавая шума, и не требуя особых приспособленных помещений. Методика «Зеркала» - это воплощение звучащей музыки в жесте. Однако, сначала возникают некоторые трудности и для ребят и для учителя. Одна из них – уход от традиционного дирижирования в так называемое свободное. Очень часто мы просим ребят показать рукой движение мелодии, кульминации фраз, настроение музыки, звуковедение, но всего этого не достаточно для того, чтобы «рассказать» руками – зеркалами то, о чём идёт речь в музыке. Жестов катастрофически не хватает.

Поэтому первый этап пластического интонирования – этап накопления жестов.

Не всегда программный материал для слушания возможно полноценно переложить на язык жестов, но есть очень удачные варианты, которые мы, например, с удовольствием возвели в ранг музыкальных переменок.

Главное правило при исполнении пластических этюдов – «одинаковая музыка – одинаковый жест». В.Козн отмечает: «Учитель здесь навязывает своё слышание, поэтому должен быть в жестах очень точен». Приведу два собственных примера:

1. К.Сен – Санс «Аквариум» (из сюиты «Карнавал животных»).

Основные жесты:

1. плывущая рыбка: ладонь правой руки, выполняющая волнообразные движения;
2. медуза, опускающиеся на дно: на 1,2 – отталкивающиеся от воды (собранный кисть на стаккато), на 3-4 – летящие и опускающие щупальца (свободная кисть);
3. 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. Движение завершается коротким всплеском.
4. пузырьки воздуха на водорослях – жест «стаккато» собранной кистью (работают поочередно обе руки);
5. подводная пещера – домик (в неё спрячется рыбка в финале) – это вторая рука, бережно закрывающая «рыбку».

Предлагаемая ситуация: большой аквариум, который для маленькой рыбки похож на море; ей всё здесь знакомо, поэтому она будет сопровождать нас в подводном путешествии.

[1 - 8 такты] – скользящая по волнам рыбка

[9 – 12 такты] – медуза (7 секвенций постепенно опускается сверху вниз, на последних долях 12 такта качается у самого дна)

- [13 – 20 такты] – рыбка, плывущая по волнам (жест крупнее, например, потому, что рядом проплыла крупная хищная рыба)
- [21 – 24 такты] – медуза (так же, можно сменить руку)
- [25 – 28 такты] – рыбка
- [29 – 30 такты] – водоросли справа и слева (на раз, два, три – скольжение пузырьков, на четыре – всплеск)
- [31 такт] – пузырьки на листьях (поочередно собранной кистью слева и справа 2+2)
- [32 – 33 такты] – водоросли (так же)
- [34 такт] – пузырьки (так же)
- [35 – 38 такты] – рыбка
- [39 такт] – рыбка исчезает в домике

2.С. Рахманинов «Итальянская полька»

Основные жесты:

1. собираем росинки (по одной справа и слева, и складываем в ладошку)
2. бросок (подбрасываем капли ладошками вверх – «салют из росинок»)
3. порхающая бабочка (перекрещенные кисти свободных рук – крылья)
4. нападение – удивление («подкрадываемся» к бабочке во время затакта, на сильную долю накрываем цветок с бабочкой руками, на вторую долю разворачиваем ладони, а там никого нет).

Предлагаемая ситуация:

Мальчик Петя рано утром отправляется на луг собирать росинки, чтобы сделать из них салют. Там он знакомится с бабочкой, и они затевают игру.

[1 – 2 такты] – вступление

1 часть.

- [3 – 4 такты] – собираем росинки (на раз, два – капли, на три – бросок вверх)
- [5 – 6 такты] – четыре росинки + бросок
- [7 – 8 такты] – 2 росинки + бросок (как в 3 – 4 тактах)
- [9 – 10 такты] – 4 росинки + бросок (как в 5 – 6 тактах)
- [11 – 18 такты] – порхающая бабочка (в конце 18 такта садится на цветок)

2 часть.

Затакт ко 2 части – крадёмся к бабочке

- [1 такт] – бросок (1 доля), пустые ладошки (2 доля), снова крадёмся (3, 4 доли)
- [2 такт] – бросок (1 доля), пустые ладошки (2 доля), порхающая бабочка
- [3 такт] – порхающая бабочка [4 такт] – бабочка, крадёмся
- [5 – 8 такты] – повторение движений [1 – 4 тактов], но в конце 8 такта бабочка садится на плечо Пети.

Реприза. Повторение 1 части, но более бережное («чтобы не спугнуть бабочку»).

Последние росинки бросаем друг на друга.

Второй этап пластического интонирования - создание собственных «зеркал».

Удобнее начинать с ярких образных мелодий. Не следует забывать о том, что это не только продолжающийся процесс накопления жестов, но обогащение эмоционального слухового опыта ребёнка. Не стоит требовать от ребят запоминания авторов фрагментов, но озвучивать их нужно хотя бы для того, чтобы пополнялся багаж знаний.

Путешествие 1 - 2. Оранжерея.

Сегодня мы на время музыкальной переменки отправляемся в оранжерею. Оранжерея – это место, где собрано огромное количество самых разных растений. Представьте, что каждая мелодия – это цветок. Обратите внимание на то, какие у них разные стебельки, листики, лепестки.

Нам нужно будет собрать букет для самого близкого человека, но не любые цветы для этого годятся. На плакате множество цветущих растений (вьюнок, кактус, колокольчик, незабудка, водяные лилии, роза и т.д.). Нужно услышать в «зеркала» их мелодии, нарисовать их в воздухе или даже превратиться в цветы – кому как удобнее.

Мелодия - колокольчик: Ф. Шопен «Ноктюрн» № 1 Си-бемоль минор (1 часть)

Мелодия – вьюнок: И. С.Бах «Шутка» из сюиты № 2, Л.Бетховен «К Элизе»

Мелодия – кактус: М. Равель «Благородные сентиментальные вальсы»

Modere – tres frank

Т. Хренников – Сюита из балета «Любовь за любовь» Месть

Мелодия – водяная лилия: М.Равель «Благородные сентиментальные вальсы»

Assez lent

Мелодия – роза: Н.А .Римский – Корсаков – симфоническая сюита «Шехерезада»
тема Шехерезады

Путешествие 3. Море.

Сегодня путешествие морское. О море издавна слагались легенды и стихи. Вот послушайте, как описывает его М. Ю. Лермонтов в своём стихотворении «Парус» (зачитать стихотворение).

Пусть ваша рука превратиться в кораблик с белыми парусами! Будьте осторожны: море не всегда тихое и спокойное...

1. К.Дебюсси «Море»

2. Н.А.Римский – Корсаков «Корабль Синдбада» из симф.сюиты «Шехерезада»

Путешествие 4 - 5. Зоосад.

Приглашу своих ребят я сегодня в зоосад!
Угадайте, рассмотрите повнимательней зверят!
И ни к чему нам здесь слова,
Ведь наши руки – зеркала!

На доске плакат с изображением различных животных. Среди них есть и те, о которых сочиняем пластические этюды.

1. К.Сен – Санс «Карнавал животных» Королевский марш Льва
2. К.Сен – Санс «Карнавал животных» Кенгуру
3. К.Сен – Санс «Карнавал животных» Слон
4. К.Сен – Санс «Карнавал животных» Лебедь

Путешествие 6. На природу!

А сегодня в Зазеркалье
Лес шумит, ручей журчит,
И на каждой ветке птички,
И под каждой кочкой гриб!

1. М. П. Мусоргский – «Картинки с выставки» - "Балет невылупившихся птенцов"
2. Н.А Римский – Корсаков – опера «Сказка о царе Салтане» - " Полёт шмеля"
3. П. И. Чайковский – «Песня жаворонка» из «Детского альбома»
4. С. Прокофьев – «Шествие кузнечиков» из сюиты «Детская музыка»

Результат подобных включений в урок даст о себе знать очень скоро. Уже через несколько занятий вы начнёте замечать, как непроизвольно во время слушания ребята будут пытаться «читать» музыку жестом, реагируя на малейшие изменения музыкальной речи. Музыка становится ближе и осязаемее. Это важно, ведь она – одна из форм познания мира