Музыка и движение

Особая роль в решении вопроса активизации музыкального восприятия принадлежит разработке взаимосвязи музыки с движением, пластикой, танцем. Это такая проблема, к которой всегда обращались и обращаются специалисты в области музыки, педагогики, ритмики, балета. Двигательные реакции на музыку, в их всевозможных проявлениях, являются наиболее естественным, простым и доступным способом в развитии эмоциональной отзывчивости детей. История возникновения музыки наглядно подтверждает тот факт, что она неотделима от движения.

Музыка и движение в совокупности всегда заставляли обращаться к этой теме специалистов из 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.

Музыкальная педагогика постоянно обращается к решению проблемы «музыка – движение». Известный швейцарский педагог 20 в. Э. Жак-Далькроз разработал систему ритмического воспитания детей и пластического интонирования на уроке музыки, основой которой является развитие музыкального слуха посредством движений, органически сочетающихся с музыкой.

Связь музыки и жеста легко прослеживается на примере дирижёра. Не имея в руках музыкального инструмента, он способен выразить неисчислимое множество нюансов исполняемого произведения. Безусловными показателями эмоционального отношения дирижера к музыкальному произведению служат его пантомимические и особенно мимические движения. *Свободное дирижирование.* Метод разработан советским театральным педагогом Н.П. Збруевой. Название обусловлено тем, что **дирижёрский жест возникает у учащихся как пластический отклик на музыку**. Являясь упрощённым жестом по сравнению с академическим жестом, он позволяет отразить пульс, размер, ритмический рисунок, фразировку, степень соответствия характера движения характеру музыки позволяет выявить индивидуальное впечатление каждого ученика от звучащей музыки. Предлагая детям почувствовать себя в роли дирижёра можно рекомендовать им сначала дирижировать собственным пением, выделяя логические ударения в тексте, выделяя кульминации. Выступая в роли дирижера, младший школьник наиболее тонко и глубоко проживает музыкальное произведение, естественно вживаясь в тот или иной образ.

Пение с пластическими движениями называется *пластическое интонирование*.

Пластическое интонирование

Что же такое «пластическое интонирование»? Это познание музыки через жест, движение, превращение процесса восприятия музыки из пассивной формы работы (слушание) в активную.

Руки – это зеркала, в которых отражается музыка. И только к звукам музыки присоединяются руки учителя, детей смысл воспринимаемого произведения становится объемным. Руки, живущие музыкой, расскажут гораздо больше, чем самые красивые слова. Все ярче проявляется мудрость «Музыка начинается тогда, когда слова заканчиваются». Пластическое интонирование – это один из способов, одна из возможностей «проживания» музыкальных образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания музыкального сочинения. Жест, движение, пластика обладает особенным 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. Пластическое интонирование- это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Иногда пластическое интонирование возникает спонтанно (от «переизбытка» чувств).

Пластика обладает особым свойством обобщать эмоциональные состояния, вызванные музыкой и, порой, может стать настолько понятной, что сделает излишними длительные беседы по содержанию произведения.

Пластическое интонирование – это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой, и выражающее её образ. Оно связано со всеми видами исполнительского искусства - движения музыканта подчас раскрывают тайный смысл музыки, который слышит только этот музыкант. **Музыка вызывает у любого человека моторную реакцию.** Анализируя психологию музыкальных способностей Б.М. Теплов, пишет: «Большинство лиц чувствует, что непреодолимая сила побуждает их делать мышечные движения, аккомпанирующие ритмам (качание ногой, кивание головой)».

В настоящее время пластическое интонирование трактуется как один из видов художественного исполнения музыки наряду с пением и инструментальным музицированием. Пластическое интонирование является уникальным видом музыкально – познавательной деятельности, в котором интенсивно развивается и складывается вся система музыкальных способностей ребенка и, прежде всего, чувство ритма. С самого раннего возраста реакция детей на музыку всегда экспрессивно двигательная. Исследователи считают, что становление и углубление музыкального переживания у детей тесно связано с пластически-двигательным выражением этого переживания. В процессе восприятия музыки широко, на разных уровнях выраженности, представлены двигательно-моторные реакции, и его часто характеризуют как слухо - двигательный процесс.

Самым оптимальным вариантом для воплощения пластического интонирования в жизнь, на уроках музыки в младших классах, является **слушание музыки**. Слушая музыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что заложено в ней композитором, но и то, что под ее влиянием рождается в его душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое воображение. Повышенная эмоциональность и малый словарный порой мешает им выразить словами свои мысли и чувства по отношению к музыке, гораздо проще для них показать это в пластике движений. Именно в младшем школьном возрасте у детей в полной мере проявляется богатое воображение, стремление к самовыражению, способность перевоплощаться и даже создавать пластические образы.

Сегодня, опираясь на требования социума по формированию личности творческой, креативной, умеющей осознанно и целостно воспринимать свое будущее, можно сказать, что пластическое интонирование помогает:

- активизировать познавательный процесс посредством высвобождения эмоционально - моторного комплекса;

- направлять естественную двигательную активность детей в нужное эмоциональное русло;

- развивать музыкальное восприятие через культуру движения;

При этом решается целый ряд проблем:

1. Психологическая: «музыка – часть меня, я – часть музыки». Новые ощущения себя активизируют восприятие, мышление, память, способствует увлеченности 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 понятия связываются в сюжет, участником которого становится каждый ребенок.

Движения активизируют эмоциональные проявления вокалистов. Объединение пения и движений требует от вокалистов сосредоточенности, распределения внимания и больших физических нагрузок.