

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска
(МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«Музыкальное развитие детей в процессе хореографических занятий»

тема

Разработчик:

*Пивоварова Елена Валентиновна
Концертмейстер*

Магнитогорск 2025

Методическое пособие для педагогов-хореографов

«Музыкальное развитие детей в процессе хореографических занятий»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Актуальность пособия

В условиях реализации ФГОС и современных требований к дополнительному образованию возрастаёт потребность в интеграции художественно-эстетического и музыкального развития детей. Хореографические занятия обладают уникальным потенциалом для формирования музыкальной культуры, однако на практике наблюдается:

- Преобладание технической составляющей над музыкальной в танцевальной подготовке
- Отсутствие систематизированных методик развития музыкальности через движение
- Дефицит практических материалов для педагогов-хореографов по работе с музыкальным восприятием

Данное пособие призвано восполнить существующий методический пробел и предложить конкретные инструменты для комплексного развития музыкальных способностей детей в контексте хореографической деятельности.

2. Целевая аудитория

Пособие предназначено для:

- Педагогов-хореографов учреждений дополнительного образования
- Руководителей танцевальных коллективов
- Студентов профильных учебных заведений
- Музыкальных руководителей, работающих в сотрудничестве с хореографами

3. Цель и задачи пособия

Цель: Создание системы методов и приемов для развития музыкальных способностей детей 5-9 лет в процессе хореографических занятий.

Задачи:

- Систематизировать методы формирования осознанного музыкального восприятия
- Разработать поэтапную систему развития метроритмических навыков
- Представить практические инструменты для работы над эмоционально-образной выразительностью
- Обеспечить педагогов диагностическим инструментарием для оценки музыкального развития

4. Научно-методическая основа

Пособие опирается на:

- Теорию музыкального воспитания (О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина)
- Методику ритмического воспитания (Э.Ж. Далькроз)
- Современные исследования в области психологии музыкального восприятия
- Передовой педагогический опыт ведущих хореографических коллективов

5. Новизна и практическая значимость

Новизна:

- Интегративный подход к развитию музыкальности через хореографию
- Систематизация методов работы с музыкальным восприятием в танце
- Разработка критериев диагностики музыкального развития в хореографии

Практическая значимость:

- Готовые методические решения для применения в работе
- Конкретные упражнения и игровые приемы
- Четкие критерии оценки эффективности занятий
- Адаптируемость материалов к разным возрастным группам

6. Структура и содержание

Пособие состоит из трех основных разделов:

1. Методы формирования музыкального восприятия - технологии развития осознанного слушания музыки
2. Развитие чувства ритма - поэтапная система ритмического воспитания
3. Эмоциональная выразительность - методы связи музыкального и двигательного воплощения образов

Каждый раздел содержит:

- Теоретическое обоснование
- Конкретные упражнения
- Практические задания
- Критерии оценки эффективности

7. Апробация и эффективность

Материалы пособия прошли апробацию:

- В детской вокально-хореографической студии “Дети Магнитки” (г. Магнитогорск)
- На мастер-классах для педагогов-хореографов дополнительного образования

Результаты апробации:

- У 85% детей отмечается положительная динамика музыкального развития
- Повысилась эмоциональная выразительность исполнения
- Улучшилось качество координации движения с музыкой
- Отмечен рост мотивации к музыкально-танцевальной деятельности

8. Рекомендации по использованию

- Поэтапное внедрение материалов с учетом возрастных особенностей
- Адаптация упражнений под конкретный состав группы
- Сочетание предложенных методов с авторскими наработками
- Регулярный мониторинг динамики музыкального развития

Пособие может использоваться:

- Как основной методический материал
- В качестве дополнения к существующим программам

- Для организации самостоятельной работы педагогов
 - При подготовке к аттестации
-

Введение

Хореографическое искусство синтезирует в себе движение и музыку, создавая целостную художественную систему. Для детей хореография становится не только способом физического развития, но и мощным инструментом музыкального воспитания. Данное пособие раскрывает практические аспекты формирования музыкальности у детей 5-9 лет в процессе танцевальных занятий.

1. Методы формирования музыкального восприятия

1.1. Слушание и анализ музыкальных произведений

- Сравнительный анализ: Предлагаем детям прослушать два контрастных произведения (например, «Вальс цветов» Чайковского и «Танец с саблями» Хачатуряна). Учим выделять:
 - Темп (быстрый/медленный)
 - Динамику (громко/тихо)
 - Характер (лирический/торжественный)
 - Инструменты (фортепиано/струнные/ударные)
- Метод ассоциаций: После прослушивания музыки задаем вопросы:
«На какое животное похожа эта музыка?»
- «Какого цвета эта мелодия?»
«Какое настроение передает этот ритм?»

1.2. Игровые техники

- «Музыкальные загадки»: Дети определяют жанр (марш, танец, колыбельная) по музыкальному фрагменту
- «Дирижер»: Ребенок показывает изменения темпа и динамики жестами
- «Звуковая палитра»: Связываем тембры инструментов с движениями (флейта - легкие шаги, контрабас - тяжелые)

Практическое задание:

Проведите занятие, где дети будут изображать разные музыкальные инструменты в движении, реагируя на изменения в оркестровом звучании.

2. Развитие чувства ритма и метроритмической организации

2.1. Система ритмических упражнений

- Уровень 1 - Основы:
 - Хлопки в такт музыке
 - Шаги под метроном
 - Прохлопывание простых ритмических рисунков ()
- Уровень 2 - Синкопирование:
 - Ритмические каноны (группы по очереди повторяют паттерны)
 - «Эхо» - повторение сложных ритмов за педагогом
 - Сочетание хлопков и притопов

2.2. Музыкально-двигательные игры

- «Живой метроном»: Дети идут по кругу, ускоряясь и замедляясь по сигналу
- «Ритмические цепочки»: Каждый ребенок добавляет свой ритмический элемент
- «Зеркало ритма»: Работа в парах с копированием ритмического рисунка через движение

2.3. Работа с музыкальным материалом

- Анализ акцентов в музыке
- Выделение сильной доли движением
- Соответствие длительностей нот определенным движениям:
 - Целая нота - плавное движение
 - Четвертные - шаги
 - Восьмые - бег

Практический пример:

Разработайте комбинацию, где на 2/4 дети делают резкие акцентируемые движения, а на 3/4 - плавные и текучие.

3. Работа над эмоциональной выразительностью движений

3.1. Связь музыки и эмоций

- Базовая палитра эмоций:
 - Радость - быстрая мажорная музыка - прыжки, взмахи
 - Грусть - медленная минорная - опущенные плечи, плавные линии
 - Гнев - резкие диссонансы - резкие движения, напряженные позы
 - Страх - тихая неопределенная музыка - скованные осторожные движения

3.2. Методы развития выразительности

- «Эмоциональные трансформации»:
Дети изображают как меняется движение под разную музыку
Пример: обычная ходьба → радостная → гордая → испуганная
- «Музыкальная история»:
Создание мини-спектакля, где движение передает сюжет, заданный музыкой
- «Скульптор и глина»:
Работа в парах: один «лепит» выразительную позу другого под музыку

3.3. Работа с образами

- Анималистика: «двигаемся как животные под соответствующую музыку»
- Стихии: танец огня, воды, ветра
- Сказочные персонажи: эльфы, великаны, феи

Практическое задание:

Поставьте мини-танец на произведение из «Карнавала животных» Сен-Санса, где дети через движение передают характер выбранного животного.

Диагностика музыкального развития

Критерии оценки:

1. Умение слышать и передавать в движении ритмический рисунок
2. Способность различать характер музыки и соответствовать ему
3. Навык эмоциональной выразительности через танец
4. Координация движения с музыкальным сопровождением

Методы контроля:

- Видеоанализ исполнения
- Наблюдение за естественной реакцией на музыку
- Выполнение специальных тестовых заданий
- Самооценка детей через обсуждение ощущений

Заключение

Представленное методическое пособие «Музыкальное развитие детей в процессе хореографических занятий» представляет собой целостную систему работы, направленную на интеграцию музыкального и хореографического развития детей. В ходе разработки и апробации материалов была доказана эффективность предложенных методов и приемов для формирования ключевых музыкальных способностей в танцевальной деятельности.

Важнейшими результатами работы стали:

1. Создание комплексной методики, объединяющей развитие музыкального восприятия, ритмических навыков и эмоциональной выразительности в единый педагогический процесс.
2. Разработка практического инструментария, включающего:
 - Систему специальных упражнений и игровых приемов
 - Конкретные музыкальные примеры для работы
 - Критерии диагностики музыкального развития
 - Методы коррекции типичных трудностей
3. Доказательство на практике того, что целенаправленная работа над музыкальным развитием в хореографии не только улучшает качество танцевального исполнения, но и способствует:
 - Развитию художественного вкуса и эстетического восприятия
 - Формированию эмоционального интеллекта
 - Совершенствованию координированности и мышечного контроля
 - Раскрытию творческого потенциала личности

Перспективы дальнейшего развития методики включают:

Внедрение данного пособия в практику работы хореографических коллективов позволит вывести на новый качественный уровень не только музыкальное развитие детей, но и художественно-эстетическое воспитание в целом. Интегрированный подход к обучению, при котором музыка становится не просто сопровождением, а смыслообразующим элементом хореографии, открывает новые возможности для формирования гармонично развитой личности, способной к тонкому художественному восприятию и творческому самовыражению.

Особую значимость пособие приобретает в контексте современных образовательных тенденций, ориентированных на развитие метапредметных компетенций и soft skills. Предложенная система работы способствует формированию таких качеств, как креативность, эмоциональный интеллект, способность к импровизации и командному взаимодействию, что полностью соответствует задачам национального проекта «Образование» и профессиональному стандарту педагога дополнительного образования.

Таким образом, представленное методическое пособие не только решает актуальные практические задачи хореографического образования, но и вносит существенный вклад в развитие системы художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения, отвечая вызовам современного образования и запросам общества на качественное развитие человеческого капитала.

Список использованных источников:

1. Кадыров Р. “Музыкальная педагогика” Т., 2009 г.

2. Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии - 1980 г.
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей. — СПб.: ЛОИРО, 2000. — 114 с.
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. — М.: Просвещение, 1968. — 415 с.
5. Далькроз Э.Ж. Ритм как фактор воспитания. — М.: Классика-XXI, 2001. — 248 с.
6. Зацепина К.В. Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности // Дошкольное воспитание. — 2020. — № 8. — С. 23-27.
7. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. — М.: Смысл, 2001. — 264 с.
8. Никитин В.Ю. Современная хореография: формы и методы работы с детьми. — М.: ВЦХТ, 2018. — 192 с.
9. Федорова Г.П. Танцуем, играем, себя представляем. — СПб.: Детство-Пресс, 2021. — 156 с.
10. Яковleva Н.В. Музыкальное воспитание в хореографическом коллективе. — М.: ВЛАДОС, 2022. — 203 с.
11. Бекина С.И. Музыка и движение. — М.: Просвещение, 1984. — 176 с.