

УДК 008**Педагогические идеи Ж. Далькроза в контексте современной методики обучения ритмике****Федоров Владимир Николаевич**

Старший преподаватель,
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,
192238, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15;
e-mail: f-vladoni@mail.ru

Аннотация

Цель данной статьи – исследовать влияние педагогических идей Э. Жак-Далькроза на формирование современной концепции ритмических танцев, на становление ритмической гимнастики и ритмики как самостоятельного хореографического направления. Задачи исследования: выявить своеобразие педагогических идей Далькроза, исследовать предложенные Далькрозом формы и методы обучения ритмическому танцу, проследить дальнейшую эволюцию его идей в контексте становления ритмики. Выдающийся хореограф, педагог и методист Далькроз сыграл важную роль в развитии танца и ритмики. Для ритмики Далькроза характерна обусловленность движений тела метром и ритмом звучащей музыки. Если в обычной спортивной гимнастике музыка сопровождает движения, то в ритмической гимнастике Далькроза музыка создаёт движения через темпо-метро-ритмическое течение и эмоциональное воздействие. Еще одна особенность его ритмики – разнообразие движений. Движения, согласованные с музыкой, следуют не только за ритмическим рисунком, но и за всеми оттенками силы, начиная от самых спокойных, уравновешенных и кончая требующими полного напряжения мускулатуры. Для ритмики Э. Жака-Далькроза также в значительной степени характерно использование разных форм движения. Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в прикладных исследованиях, посвященных эволюции методике обучения хореографии в XX веке. В результате исследования был сделан вывод о том, что педагогические идеи Далькроза, инновационные для своего времени, сыграли важную роль в формировании современной концепции ритмического танца и в развитии методики преподавания хореографии. Элементы его педагогической методики до сих пор используются в обучении детей и подростков основам танцевальных движений, способствуя формированию у обучающихся чувства ритма и базовых хореографических навыков.

Для цитирования в научных исследованиях

Федоров В.Н. Педагогические идеи Ж. Далькроза в контексте современной методики обучения ритмике // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 6А. С. 168-174.

Ключевые слова

Далькроз, ритмика, ритмическая гимнастика, педагогика, хореография, танец, педагогические идеи, обучение, методика.

Введение

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в большинстве современных школ в рамках эстетического развития обучающихся в образовательный процесс включено обучение ритмике (ритмической гимнастике) и основам хореографии. При этом методика и методология преподавания ритмики в общеобразовательных школах недостаточно разработаны. Тем не менее, в истории мировой хореографии существует успешный опыт обучения ритмике, который может быть использован в современном образовательном процессе. В частности, речь идет о педагогическом наследии Ж. Далькроза – выдающегося хореографа, педагога и методиста, сыгравшего важную роль в развитии концепции ритмического танца.

Цель данной статьи – исследовать влияние педагогических идей Ж. Далькроза на формирование современной концепции ритмических танцев, на становление ритмической гимнастики и ритмики как самостоятельного хореографического направления. Задачи исследования: выявить своеобразие педагогических идей Ж. Далькроза, исследовать предложенные Ж. Далькрозом формы и методы обучения ритмическому танцу, проследить дальнейшую эволюцию его идей в контексте становления ритмики.

Методология. В основе исследования лежит культурно-исторический подход. Методы исследования: общенаучные методы (анализ и синтез); сравнительно-исторический метод; анализ хореографических произведений; изучение воспоминаний известных балетмейстеров.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении ключевых педагогических идей Ж. Далькроза, оказавших влияние на развитие современной методики преподавания ритмики. Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в прикладных исследованиях, посвященных эволюции методике обучения хореографии в XX веке.

Результаты исследования

Танец неотъемлемо связан с музыкой и является средством выражения музыкального произведения, который демонстрирует единство композиции и движений. Для начала XX века характерно развитие новых направлений в музыке. Изменение музыкальных стилей и направленностей обусловлено наличием идейных предпосылок. Музыкальная революция представляет собой трансформацию культурных, социальных и технологических изменений, что обуславливает появление новых стилей и направленностей.

Одним из таких направлений является метод Далькроза или эвритмика. Суть данного метода заключалась в формировании представлений о музыкальном произведении посредством танца, использование ритмопластики при воспроизведении музыкальной композиции. Наглядное представление музыкального произведения упрощало его художественную восприимчивость и придавало композиции элементы законченности восприятия. Идея Далькроза отличалась самостоятельностью мышления в контексте академических традиций, превосходным чувством меры, музыкальностью и подробностью воплощения [Александрова, 1924].

Поиск новых ощущений и представление музыкального произведения обуславливает появление нового направления – ритмическая гимнастика. Данное направление находится на стыке нескольких сфер: гимнастика, музыка, хореография. На развитие данного направления Далькроза подтолкнули следующие моменты. Преподавая в Женевской консерватории, его

заинтересовали ритмические движения, которые сочетаются с музыкальным произведением. Для Далькроза ритм является упорядоченным, согласованным элементом музыкального произведения. Он вводит в программу обучения новые способы запоминания ритмических элементов с помощью движений.

Дальнейшим толчком в развитии авторской методике послужило наблюдение автора за ритмическими танцами народов Алжира. Согласованность движение и соответствие их такту музыки натолкнуло автора на мысль создания новой авторской системы обучения ритму. Данная система заключается в согласованности ритмических действий и музыкального произведения. Автор данной системы ставил цель раскрепощать внутренний мир танцора и развивать его личностные качества [Богданова, 1984].

Воспринимается система ритмического пластического воспитания Э. Жак-Далькроза не как узкоспециализированная, а как общекультурная, что позволяет говорить о ритме в творчестве хореографов, как о концепции модернизма. В процессе кристаллизации теория ритмического пластического воспитания Э. Жак-Далькроз не ограничивался узкой специализацией, сосредоточившись только на развитии ритмического восприятия музыки с помощью движения, но и распространил своё влияние на различные сферы искусства, позволив использовать принцип телесных ритмов для понимания изменений темпа жизни в процессе глобальных цивилизационных изменений (индустриализации, урбанизации и других) [Александрова, 1920].

Несмотря на парадоксальную природу концепции ритмического пластического воспитания Э. Жака-Далькроза (сочетающей в себе подчинение внутренним законам ритмической структуры музыкального произведения со свободным физическим и пластическим выражением, не регулируемым какой-либо хореографической системой), она стала популярной как среди профессиональных танцоров и хореографов, так и среди сотен любителей. Ритм стал уникальной художественной концепцией модернизма, проявившейся в работе нескольких танцевальных студий Б. Нежинской, А. Пашковской, Э. Вульф, Шапошниковой-Вехович и других), которые использовали систему Э. Жака-Далькроза, как способ обновления традиционной хореографической лексики, расширения возможностей танцевального искусства в новой общественно-политической и художественно-эстетической ситуации. Несмотря на положительное восприятие и творческую переработку системы Э. Жака-Далькроза, в нескольких художественных центрах, в частности, в хореографических студиях, в середине 1920-х годов, мы наблюдаем резкую критику его принципов [Жак-Далькроз, 2001].

В процессе преподавания Далькроз относился к своим ученикам с уважением, к каждому имел индивидуальный подход. Педагог стремился развить личностные качества каждого учащегося, поскольку, по его мнению, раскрытие внутреннего мира предопределяет ритмическое изображение музыкального произведения. Педагог настолько хорошо знал своих учеников, что мог с легкостью импровизировать их характеры в музыкальном произведении. Автор считал, что чувство ритма позволяет структурировать всю жизнь. Далькроз тщательно подходил к планированию учебного процесса. Образовательная программа включала в себя следующие учебные дисциплины: сольфеджио, ритмика, анатомия, танец, импровизация, ритмопластика, хор, дыхание. В основу системы была положена идея создания духовного образа ритмических движений в танце. Далькроз также придавал важное значение экспрессии и импровизации в музыкальном обучении, позволяя ученикам свободно выражать себя через движения и музыку. Его метод помогал ученикам развивать музыкальный слух, ритмическую чувствительность и артистичность [Ефремова, 2002].

Методика Далькроза стала важным вкладом и оказала большое влияние на развитие

современных методов обучения в области хореографии. На основе наблюдений и экспериментов Жака-Далькроза утверждалось, что ритм имеет глубокое воздействие, и он твердо поддерживал идею о том, что восприятие ритма неразрывно связано с движением. Эти инновационные усилия представляли первые шаги в разработке новой системы музыкального и ритмического образования [Конорова, 1971].

Основная цель упражнений по полиритмии заключается в формировании у ученика мускульного контроля, поощрении произвольного участия и, в конечном итоге, развитии «мышечного чувства ритма» – глубокого понимания ритма. Эта форма ритмической гимнастики позволяет точно воплощать сложные ритмические структуры в музыкальных композициях, что представляет собой следующий этап в развитии академической области, известной как «Ритмика». «Мышечное чувство ритма» подразумевает, что ученик развивает не только слуховое восприятие ритма, но и умение точно передавать этот ритм через свои мускульные движения [Кудряшов, 2006].

В трудах Э. Жака-Далькроза, начиная с 1906 года, использовались разнообразные термины для описания объекта музыкально-ритмического воспитания, включая художественную гимнастику, ритмопластику, ритмические движения, и даже эвритмику. Термин «ритмический» стал появляться в трудах его последователей в 1920-е годы. Термин «ритм» имеет более широкий смысл, чем просто метрическая пульсация. Жак-Далькроз считал ритм более глубоким и включающим в себя эмоциональные и выразительные аспекты музыки. Его метод включает в себя использование различных техник, таких как импровизация, игры с ритмическими упражнениями, танцевальные движения и другие формы активности, чтобы стимулировать творческое взаимодействие с музыкой [Рыбкина, 2004].

Взгляд на метод Далькроза через призму современной дидактики позволяет выделить ряд принципов и подходов, которые остаются актуальными. Принцип движения от простого к сложному, также известный как прогрессия, является основой для построения эффективных учебных программ в современном образовании [Макуренкова, 2003].

Структурированность системы упражнений и игр в методе Далькроза подчеркивает важность последовательного и поэтапного подхода к обучению. Начиная с базовых и простых элементов, студенты постепенно расширяют свои навыки и возможности. Как отмечалось ранее, методика Далькроза отличалась особой структурностью. Занятия по ритмике всегда начинались с использования основных форм движений рук и ног, таких как ходьба, бег и хлопки в ладоши. Из этих базовых движений постепенно формировались более сложные двигательные действия, строящиеся на этом фундаменте.

Говоря о настоящем времени, стоит отметить, что как ритм играл, так и продолжает играть ключевую эвристическую роль. Эвристическая функция ритма в контексте обучения означает, что изменения в темпе (скорости) и структуре обучения могут положительно влиять на эффективность усвоения материала. Исторически процесс обучения эволюционировал от модели, основанной на передаче знаний, где учащимся предоставляли готовые сведения, к более современным подходам, таким как диалектический и творческий.

В настоящее время система Далькроза нашла широкое распространение при обучении детей на уроках хореографии. На уроке основное внимание уделяется усвоению ритмических элементов музыкального языка через движения рук и ног, тесно связанные с точной метрической пульсацией [Шторк, 1924].

Появление предмета «Ритмика» обусловлено формированием новых музыкальных направлений в начале 20 века. Благодаря основам эвритмики и при рассмотрении

психологических концепций Б. М. Теплова, особенно относящиеся к метроритмике движений и взаимосвязи слухомоторной координации с ритмическим функционированием сознания. Взгляд исследователя акцентирует направленное развитие двигательных навыков у молодых исполнителей, рассматриваемых как ключевой фактор для развития их музыкального мышления и художественно-творческой мысли в целом. Следовательно, можно предположить, что в сфере музыкального образования формируется инновационный подход, акцентирующий внимание на развитии музыкального мышления через музыкально-ритмическое движение.

Интригующий и инновационный подход к преподаванию предмета может включать интеграцию современных компьютерных технологий в будущие уроки ритма. Система обучения ритмической гимнастике построена на собственных ощущениях танцора, он не повторяет движения за преподавателем, в зале нет зеркала, танцор просто отдается во власть музыки и каждое движение – это звук. В своем преподавании Далькроз сначала импровизировал музыку сам, что было ново и непредсказуемо, это стимулировало учеников реагировать мгновенно на ритм и звуки. Танцор корректирует жесты, импровизируя. Такое обучение способствует формированию творческого начала в учениках-танцорах.

В заключение подчеркнем важность концепции и методики воспитания чувства музыкального ритма, разработанных Э. Жаком-Далькрозом. Его детальный подход к обучению ритмике привлекает внимание учителей комплексной системой педагогических средств, способствующих развитию творческих способностей танцора. Также обратим внимание на необходимость углубленного изучения истории, становления и развития предмета «Ритмика», в современной педагогической практике. Изучение «Ритмики» должно включать как теоретическое понимание, так и практическую методологическую поддержку, чтобы эффективно интегрировать концепции Э. Жака-Далькроза в образовательный процесс и содействовать целостному развитию творческих способностей учащихся. Адаптируя опыт Жака-Далькроза к современным требованиям, можно более эффективно подчеркнуть важность этой дисциплины в рамках музыкального образования.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выдающийся хореограф, педагог и методист Э. Жак-Далькроз сыграл важную роль в развитии танца и ритмики. Для ритмики Э. Жака-Далькроза характерна обусловленность движений тела метром и ритмом звучащей музыки. Если в обычной спортивной гимнастике музыка сопровождает движения, то в ритмической гимнастике Далькроза музыка создаёт движения через темпо-метро-ритмическое течение и эмоциональное воздействие. Еще одна особенность его ритмики - разнообразие движений. Движения, согласованные с музыкой, следуют не только за ритмическим рисунком, но и за всеми оттенками силы, начиная от самых спокойных, уравновешенных и кончая требующими полного напряжения мускулатуры. Для ритмики Э. Жака-Далькроза также в значительной степени характерно использование разных форм движения. Педагогические идеи Ж. Дакльроза, инновационные для своего времени, сыграли важную роль в формировании современной концепции ритмического танца и в развитии методики преподавания хореографии. Элементы его педагогической методики до сих пор используются в обучении детей и подростков основам танцевальных движений, способствуя формированию у обучающихся чувства ритма и базовых хореографических навыков.

Библиография

1. Александрова Н. Г. О ритмическом воспитании. М.: Муз. отдел НКП, 1920. - 7 с.
2. Александрова Н. Г. Ритмическое воспитание. М., 1924. 16 с.
3. Богданова Т. К. Развитие чувства ритма у младших школьников в процессе музыкально-дидактических игр: дис. ... канд. пед. Наук. М., 1984.
4. Ефремова Н. И. Теоретические основы становления ритмической культуры музыканта (начальный этап профессиональной подготовки): дис. . канд. Искусствоведения. Магнитогорск, 2002.
5. Жак-Далькроз Э. Ритм. М.: Классика XXI в., 2001. 247 с.
6. Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. СПб., 2006.
7. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. М.: Музыка, 1971. Вып. 1. 116 с.
8. Макуренкова Е. П. Всеобщая музыкальная грамотность и активизация музыкального образования. М., РИО РАМ им. Гнесиных, 2003. 267 с.
9. Рыбкина Т. В. Музыкальное восприятие: пластические образы ритмо-интонации в свете учения Б. Асафьева: дис. . канд. Искусствоведения. Магнитогорск, 2004.
10. Шгорк, К. Система Далькроза. М., 1924. 133 с.

Pedagogical Ideas of É. Jaques-Dalcroze in the Context of Modern Rhythmics Teaching Methodology

Vladimir N. Fedorov

Senior Lecturer,
Saint Petersburg University of Humanities and Social Sciences,
192238, 15 Fuchika str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: f-vladoni@mail.ru

Abstract

The purpose of this article is to explore the influence of Émile Jaques-Dalcroze's pedagogical ideas on the formation of the modern concept of rhythmic dance, the development of rhythmic gymnastics, and the establishment of rhythmics as an independent choreographic direction. The research objectives include identifying the uniqueness of Dalcroze's pedagogical ideas, examining the forms and methods of teaching rhythmic dance proposed by him, and tracing the further evolution of his ideas in the context of the development of rhythmics. The outstanding choreographer, teacher, and methodologist Dalcroze played a significant role in the development of dance and rhythmics. Dalcroze's rhythmics is characterized by the dependence of body movements on the meter and rhythm of the music. While in ordinary sports gymnastics, music accompanies movements, in Dalcroze's rhythmic gymnastics, music creates movements through tempo-meter-rhythmic flow and emotional impact. Another feature of his rhythmics is the diversity of movements. Movements coordinated with music follow not only the rhythmic pattern but also all shades of intensity, ranging from the most calm and balanced to those requiring full muscular tension. Dalcroze's rhythmics is also largely characterized by the use of different forms of movement. Practical significance: the results of the study can be used in applied research on the evolution of choreography teaching methodology in the 20th century. As a result of the study, it was concluded that Dalcroze's pedagogical ideas, innovative for their time, played an important role in the formation of the modern concept of rhythmic dance and in the development of choreography teaching methodology. Elements of his pedagogical methodology are still used in teaching children

and adolescents the basics of dance movements, contributing to the development of a sense of rhythm and basic choreographic skills.

For citation

Fedorov V.N. (2025) Pedagogicheskiye idei Zh. Dal'kroza v kontekste sovremennoy metodiki obucheniya ritmike [Pedagogical Ideas of É. Jaques-Dalcroze in the Context of Modern Rhythmics Teaching Methodology]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (6A), pp. 168-174.

Keywords

Dalcroze, rhythmics, rhythmic gymnastics, pedagogy, choreography, dance, pedagogical ideas, teaching, methodology.

References

1. Alexandrova N. G. On rhythmic education. Moscow: Muz. Department of the NCP, 1920. - 7 p
2. Alexandrova N. G. Rhythmic education. Moscow, 1924. 16 p.
3. Bogdanova T. K. The development of a sense of rhythm in younger schoolchildren in the process of musical and didactic games: dissertation of the Candidate of pedagogical Sciences. M., 1984.
4. Efremova N. I. The theoretical foundations of the formation of the rhythmic culture of a musician (the initial stage of professional training): dis. . kand. Art history. Magnitogorsk, 2002.
5. Jacques-Dalcroze E. Rhythm. Moscow: Classics of the XXI century, 2001. 247 p.
6. Kudryashov A. Y. Theory of musical content, St. Petersburg, 2006.
7. Konorova E. V. Methodical manual on rhythmics. Moscow: Muzyka, 1971. Issue 1. 116 p.
8. Makurenkova E. P. Universal musical literacy and the activation of musical education. Moscow, RIO RAM im. Gnossins, 200 p. 267 p.
9. Rybkina T. V. Musical perception: plastic images of rhythm and intonation in the light of the teachings of B. Asafiev: dis. . kand. Art history. Magnitogorsk, 2004.
10. Shtork, K. The Dalcroze system. Moscow, 1924. 133 p.