Роль хореографии в творческом развитии детей

Малышева Ольга Ивановна .Руководитель Народного ансамбля танца»Алтынай» школа-лицей №53

Разделы: Общепедагогические технологии

На новом этапе развития социально-экономической сферы, культуры и образования особую значимость приобретают вопросы художественно-творческого развития подрастающего поколения. В обществе возрастает потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно решать возникающие трудности, принимать нестандартные решения и воплощать их в жизнь. Всё это требует разработки новых методов воспитания подрастающего поколения и влечёт за собой нетрадиционность подходов к художественному воспитанию - как основе дальнейшего совершенствования личности. Наибольший интерес в этом плане представляют младшие школьники, так как именно в этом возрасте закладывается основа личности, происходит ориентация на развитие духовности, самореализации, самовыражения и формируются мироощущения, необходимые в последующей жизни. Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего развития младших школьников. Продуктивность художественного воспитания детей средствами хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений.

Анализ практики художественного воспитания младших школьников свидетельствует о противоречии между потенциальной возможностью хореографии в художественном воспитании детей и недостаточно эффективном практическом её использовании. Отчасти это объясняется тем, что возможности художественного воспитания используются не в полной мере. Так, многие школы преимущественно уделяют внимание передаче знаний, а формирование нравственных и эмоциональных чувств либо считается второстепенным, либо вообще не принимается во внимание. А в искусстве хореографии как раз и заложены многие формы художественного воспитания детей. Именно хореографическое искусство успешнее всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает умственное утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной деятельности.

С психологической точки зрения начальная школа является благоприятным периодом для развития творческих способностей. Потому что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление младших школьников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А это качество необходимо всячески развивать. Начальная школа также является сензитивным периодом для развития творческого воображения. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что младший школьный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Развитие творческой активности младших школьников и ее влияние на их творческий рост проходит более успешно, если деятельность учителя основывается:

на уважении и эмпатическом понимании учащихся и умении использовать игровую педагогическую технологию, как инструментарий развития творческой активности младших школьников;

умении тонко и деликатно обращаться с младшими школьниками, следовать природе ребенка, обеспечивать их свободное развитие;

в поощрении при развитии способности учащихся быть самостоятельными, ответственными людьми;

в воспитании стремления к свободе.

1. Творческое развитие в условиях общеобразовательной школы тесно связано с программой государственного образовательного стандарта. Но вместе с тем, занятия хореографа на уроках "Ритмики" представляют собой синтез творческого вдохновения и таланта педагога.

В основе построения занятий творческого типа лежит диалектическая взаимосвязь жизни и искусства, искусства и жизни. В основе уроков танца заложены принципы хореографии, отражающие творческую направленность, к ним относятся: 1. Продуктивное развитие способности эстетического постижения действительности и искусства как умения вступать в особую форму духовного общения с эстетически преображенным и этически содержательным миром человеческих чувств, эмоций жизненных реалий.

2. Направленность на формирование образного мышления как важнейшего фактора художественного освоения бытия. Именно образное мышление оптимизирует у ребенка понимание эстетической многомерности окружающей действительности.

3. Оптимизация способности художественного синтезирования как условия для пластически-чувственного и эстетически многопланового освоения явлений деятельности. 4. Развитие навыков художественного общения как основы для целостного восприятия искусства.

5. Создание нравственно-эстетических ситуаций как важнейшего условия для возникновения эмоционально-творческого переживания действительности. 6. Воспитание навыков импровизации как основы для формирования художественно-самобытного отношения к окружающему миру. 7. Импровизация - первооснова художественного творчества детей. Импровизация позволяет развивать умение видеть целое, постигаемое в единстве продуктивных и репродуктивных сторон мышления, дает возможность осознать процесс творчества в педагогике[1].

Условия, обеспечивающие эффективность развития творческой активности младших школьников:

возможность овладения школьниками опыта самостоятельной разнообразной для них деятельности через использование тренинго-игрового метода в учебном процессе;

создание обогащенной информационной и досугово-развивающей среды;

выстраивание образовательного процесса, как процесса взаимодействия индивидуального, уникального учителя и индивидуального, уникального ученика;

совместная деятельность педагога и учащегося, где особое значение приобретает мировоззрение и компетентность педагога в воспитании творческой личности с учетом ее индивидуальности.

Специфика развивающего потенциала хореографии в различных видах танцевального искусства (классический, народный, бальный и эстрадный танец) отражена в творчестве известных деятелей: А.Я. Вагановой, Н.П. Базарова, Р.В. Захаровой, К. Зацепиной и др.

Однако специальных работ, посвященных исследованию хореографии в системе художественно-творческого развития младших школьников ещё, не было. Практический опыт, приобретенный при работе в сфере хореографической педагогики, позволяет заключить, что хореографическое творчество обладает определенными неиспользованными резервами в повышении эффективности системы художественного воспитания молодого поколения.

Рассматривая хореографию как средство творческого развития младших школьников, мы должны указать на следующие синтетические ее возможности. Основой хореографии является танец форма организации танцевальных движений. Среди всех искусств, в единстве с которыми развивается танец, музыка наиболее близка ему по обобщенности, ассоциативности и структурным закономерностям. Но, пластический изобразительный язык танца все же более конкретен, как и зрим. В идеале сам танец - пластическая музыка "Танцевальная музыка, - писал великий реформатор и теоретик балета Ж.Ж. Новер, - представляет собой или должна представлять своего рода программу, которая усиливает и предопределяет движение и игру каждого участника танца."[2, 3]

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт учителей-практиков, музыкальных работников, психологов, врачей позволяет утверждать, что развитие танцевальных движений на каждом возрастном этапе происходит различно. В возрасте 6-7 лет и старше дети уже сравнительно хорошо управляют своими движениями, их действия под музыку более свободны, легки и четки, они без особого труда используют танцевальную импровизацию. Ребята в этом возрасте произвольно владеют навыками выразительного и ритмического движения. Развивается слуховое внимание, более ярко проявляются индивидуальные особенности детей. Они могут передать движениями разнообразный характер музыки, динамику, темп, несложный ритмический рисунок, изменять движения в связи со сменой частей музыкального произведения со вступлением. Детям доступно овладение разнообразными движениями (от ритмичного бега с высоким подъемом ноги и подскоков с ноги на ногу до шага польки, полуприседания и т.д.). Творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, воображения и мышления[4]. Реакция детей на прослушанное представляет собой творческое отображение музыки в действии. В этом возрасте эмоции, вызванные музыкой, создают определенную двигательную активность, задача педагога заключается в том, чтобы направить ее в нужное русло, подобрав для этого интересный и разнообразный музыкально-танцевальный материал. Двигаться, как подсказывает музыка - строгий закон, который следует неуклонно соблюдать на всем протяжении занятия. Движения должны вытекать из музыки, согласовываться с ней, отражая не только ее общий характер, но и конкретные средства выразительности. В сочетании образного слова, музыки и движения, развивается детское воображение, ребенок точнее передает характер музыкального произведения, движения становятся свободными, исчезает скованность, появляется уверенность. Еще одной характеристикой танца, значение которой столь же велико при обучении детей, как и предыдущих, - рисунок танца. Всякий рисунок танца не существует сам по себе, он соотносится с лексикой - движенческим строем хореографического произведения. Движения танца возникают и развиваются не в абстракции, а в определенном пространственном решении. Движения танца - это своеобразные знаки, подобные звуку, слову, но пластически значимые. Одно движение нуждается в ряде повторов, чтобы утвердить себя, другое воспринимается сразу и в повторениях не нуждается. Подбор движений в танце должен строго соответствовать поставленной задаче, поэтому использование бесконечно большого количества разнообразных элементов в одном танце не всегда определяет его успех. Танец часто делится на сольный и массовый. Для того чтобы рисунок танца детей был четким и выполнялся ими без особого труда необходимо многократное выполнение одного и того же движения - упражнения. Назначение упражнения различно:

- для совершенствования основных движений (ходьба, бег, подскоки);

- предварительного разучивания действий к сюжетным играм и пляскам;

- развитие выразительности движения персонажей сюжетных игр;

- композиционной завершенности музыкально-танцевальных движений у детей.

Когда я пытаюсь понять и объяснить, почему разные дети, поставленные в примерно одинаковые ситуации, достигают различных успехов, я обращаюсь к понятию "способности". А.А. Мелик-Пашаев отмечает, что "ребенок субъект творчества, маленький художник. Никто, кроме него, не знает верного решения стоящей перед ним творческой задачи. И первое мое дело постараться, чтобы перед ребенком всегда стояла именно творческая задача :" [5, 6].

Способность не может возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности. Особенно важно, чтобы участие в сочинении танца, его исполнении и восприятии было ребенку по силам. Основой содержания начального обучения является включение учеников (под моим руководством) в ведущие виды хореографической деятельности. Важной на первом этапе является музыкально-исполнительская и сочинительская деятельность. В младшем школьном возрасте, когда у ребенка еще не блокирована потребность в общении с танцем, музыкой, он с интересом воспринимает музыкально-хореографическую информацию. Поэтому важно приобщать детей к основам хореографической деятельности. Дети постигают темпо-ритмический рисунок движений, сложную структуру образов и пластики.

Рассматривая вопрос о проявлении детьми творческой активности, нельзя не сказать о роли плясок и их разновидностях (по показу учителя, с зафиксированными движениями, народные пляски с медленными элементами народного танца, хоровода с пением, импровизацией). Пляски активизируют слух ребенка, вырабатывают четкие, красивые движения. В плясках-импровизациях наиболее ярко наблюдается проявление детского творчества, раннее разучивание элементов плясовых движений позволяет детям уже в младшем школьном возрасте составить собственную композицию танца. Особую роль в творческом развитии детей средствами хореографии играет участие детей в исполнительной и сочинительской деятельности, элементарной импровизации. Дети испытывают потребность в свободном танце, для них это одна из самых доступных форм самовыражения. Такого рода деятельность способствует формированию любви к танцу, потребности в постоянном приобщении к нему.

Занятия танцами в начальной школе приобретают особую важность потому, что в младшем школьном возрасте ребенок обладает достаточно большим потенциалом в развитии специальных способностей к восприятию танца и музыки.

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в младшем школьном возрасте.

Уроки ритмики в школе в отличие от традиционного обучения содержат решение всевозможного рода задач творческого характера. На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных областей научного знания. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний, так как "в наши дни талант и творческая одаренность становятся залогом экономического процветания и средством национального престижа[7].

Творческое развитие учащихся, предусматривается в содержании современной программы уроков ритмики, но не используется в полной мере педагогами начальной школы. Результаты проведенного тестирования учащихся начальных классов показывают низкий уровень развития таких способностей, как творческое мышление, творческое воображение, применение методов творчества. Так, 60% учащихся либо отказались выполнять творческое задание, либо выполнили его на низком уровне; 80% учащихся, выполнивших творческое задание, не смогли объяснить, почему именно так его выполнили.

Цель уроков ритмики - это приобщение детей к танцевальному искусству, к хореографии. Хореография - понятие очень широкое, буквально означает в переводе с греческого "писать танец". Но со временем этим словом стали называть все, что относится к искусству танца: балет, бытовой танец, профессиональное искусство, самодеятельное искусство.

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, его творческих возможностей. Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального характера, этнической самобытности, выработанные в течение многих веков.

В основу обучения детей младшего школьного возраста необходимо положить игровое начало. Речь идет о том, чтобы сделать игру органичным компонентом урока. Игра на уроке ритмики не должна являться наградой или отдыхом после нелегкой работы, скорее труд возникает на почве игры, становится ее смыслом и продолжением. Правильно подобранные и организованные в процессе обучения танцы-игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к уроку, к работе. Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Но физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка воспитательного значения. Она обязательно должна быть совместима с творчеством, с умственным трудом и эмоциональным выражением. Задача педагога - воспитать в детях стремление к творческому самовыражению, к грамотному овладению эмоциями, пониманию прекрасного.

 Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало является и сам процесс обучения танцу. Осваивая танцевальную лексику, человек не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолевает определенные трудности, совершает немалую работу для того, чтобы эта красота стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, человек глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях: и в искусстве и в жизни.

Древнегреческий философ Демократ утверждал: "Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если не учиться", а Я. Коменский отмечал, что в человеке прочно и устойчиво то, что впитывает он в себя в юном возрасте.

Одна из задач учебно-тренировочной работы - правильная постановка корпуса, рук, ног и головы, развитие и укрепление суставно-связочного аппарата, развитие силы и ловкости, выработка эластичности мышц, овладение танцевальной техникой. При правильном заучивании всех этих движений можно достигнуть результатов, но это не значит, что все движения нужно проучивать сразу. Определяя последовательность движений, следует руководствоваться основными дидактическими правилами: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному. Начинать урок нужно с движений небольшой амплитуды, требующих умеренной работы отдельных групп мышц. Это движения головой, плечами, пружинки, неглубокие приседания, полупальцы, движения рук и т. д. Затем с постоянным возрастанием амплитуды и темпа - наклоны, повороты, подъемы и махи ног и т. д. В конце разминки включаются движения, вызывающие единовременную нагрузку на все группы мышц - это прыжки, вращения и комбинации различных элементов.

Систематические занятия соразмерно развивают фигуру, способствуют устранению ряда физических недостатков: лордоза, кифоза, сколиоза, косолапия, выпуклости грудной клетки. Помимо этого развивается координация, эластичность связок, происходит укреплениемышц.

При работе с детьми необходимо знать возрастные особенности, без которых невозможно верно определить содержание и направление обучения. Для младших школьников характерно слабое развитие мышц, дети быстро устают от физических нагрузок. Из-за слабости мышц спины они не способны долго удерживать корпус в подтянутом состоянии. Педагог должен обратить внимание на укрепление и развитие мышц, формирование устойчивых навыков правильной осанки. Слабость дыхательных мышц, недостаточно развитая сердечно - сосудистая система - все эти особенности требуют от педагога очень осторожного увеличения физических нагрузок и чередования быстрого темпа с умеренны и медленным. У детей недостаточно развит анализаторный аппарат: зрительная, слуховая, мышечная и вестибулярная чувствительность. Несовершенно восприятие: дети не умеют долго слушать музыку, неточно воспринимают движения, плохо ориентируются в пространстве. Развитие органов чувств, сенсорных умений и совершенствование восприятия - должно стать первоначальной задачей обучения.

В процессе работы с детьми необходимо объяснять ребятам значение каждого движения, способ его исполнения. Учащийся должен знать, что исполнение тех или иных движений не просто "прихоть" учителя, а целенаправленное выполнение задач учебно-тренировочной работы. Нужно объяснять им, что в искусстве танца нет "потолка", что каждое танцевальное движение, фрагмент могут отрабатываться и совершенствоваться до бесконечности. Но, как бы, ни важно было техническое совершенство танца - это не должно стать самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в механическое повторение танцевальных движений. Следует помнить, что овладение тем или иным навыком должно носить художественно-творческий характер. Тогда, занимаясь хореографией, учащийся не просто выучит определенное количество движений и танцев, но на каждом занятии будет познавать своеобразный, выразительный язык хореографического искусства, получит представление о танце, где тесно переплетаются музыка и пластика.

Музыка и танец неразрывно связаны друг с другом. В музыке заложены содержание и характер любого танцевального произведения. Обучая искусству танца, необходимо одновременно вести и музыкальное воспитание: учить понимать и слушать музыку, органически соединять в единое целое движение и музыку.

Первоначально ритмические упражнения сводятся на прохлопывание долей такта, затем задание усложняется, изменяя ритмический рисунок хлопков. Выполняя ритмические движения, можно добавить элемент игры, где чередуются девочки с мальчиками, первая линия со второй и т.д. Затем к хлопкам добавляются движения: притопы, повороты корпусом, движения рук, головы, плеч. Как правило, все элементы ритмических упражнений соединяются в небольшие танцевально-ритмические этюды. Детям это очень нравится, особенно если добавить элементы игры и соревнования.

Творческое развитие детей на уроках ритмики наблюдается в процессе выполнения движений под музыку. Одни высоко подпрыгивая, стараются "поймать бабочку", другие тихо "крадутся по траве". Одни с интересом разглядывают ее, другие "с чувством выполненного долга" ее выпускают.

Работа учащихся на уроках ритмики заполнена различными видами деятельности. Дети слушают музыку, выполняют движения под музыку или ритм. Им приходится воплощать свои фантазии в реальный образ танца, имитировать движения животных или создавать образ, характер в танце. Все это от урока к уроку представляется в движении от простого к сложному. Нет предела детской фантазии. В быстрой, подвижной мелодии они видят и зверушек, и оценки, и людей бегущих на работу, и детский смех и т.д. Станцевать свое настроение или настроение музыки. Импровизируя, дети стараются двигаться, так как им подсказывает музыка.

Часто ребята используют те танцевальные движения, которые мы учили с ними на уроке, другие придумывают что-то свое.

Как показала практика работы с младшими школьниками, учет возрастных психологических особенностей, позволяет выделить основную направленность в работе педагога: внимание сенсорному воспитанию, развитию музыкальности, танцевальной координации движений, умение ориентироваться в пространстве, формирование первоначальных танцевальных навыков. Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения - использование минимума танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний. Длительное изучение, проработка небольшого количества материала (движений) дает возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем будет являться прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. Таким образом, целью данного интегрированного курса является развитие познавательного, физического, художественно-эстетического потенциала личности, формирование творческой активности, воображения, речи в процессе обучения уроков ритмики.

Задачи:

I. Обучающие:

Формирование представлений об окружающем мире;

Знакомство с многообразием культуры разных народов;

Научить учащихся работать с дополнительной литературой;

Расширение кругозора учащихся.

II. Воспитательные:

Воспитание эстетического вкуса (умения видеть красоту движения в танце);

Воспитание чувства коллективизма;

Воспитание нравственных качеств;

Воспитание уважения к традициям и культуре других народов.

III. Развивающие:

Формирование движенческих навыков, развитие чувства ритма, умения слушать музыку и отражать в движении характер музыки;

Формировать общее физическое развитие учащихся;

Развивать творческое воображение ребенка, совершенствовать навыки творческого самовыражения;

Развитие связной речи младших школьников.

Девиз ансамбля - "Движение - это жизнь, творчество и созидание"

Основными принципами работы:

Ориентация на потребность ребенка чувствовать и выражать свои эмоции через танец;

Реализация потребности ребенка в движении;

Создание и поддержание атмосферы творчества на занятиях.

Следование этим принципам определяет особенности построения учебного процесса:

Организация занятий преимущественно в форме игры (нестандартные уроки). Речь идет не о применении игры, как о средстве разрядки на уроке, а о том, чтобы весь урок был пронизан игровым началом;

У детей младшего школьного возраста восприятие и мышление в основном носят конкретно-образный характер. Поэтому танец должен быть связан не только с музыкой, но и с художественным словом, рисунком, пантомимой;

Организация практически на каждом уроке творческой деятельности в сочетании с физической и умственной работой, в процессе которой дети могли бы выразить свои впечатления, настроения, чувства, отношение к чему-либо, а также применять полученные на уроках знания;

Общение педагога с ребенком должно осуществляться на позиции "Личность-личность".

Условия, необходимые для эффективной реализации программы:

Личностное общение педагога с ребенком;

Наличие специально оборудованного кабинета;

Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио техника).

Главной моей задачей было не только дать детям знания, умения, навыки, но создать условия для свободного владения ими, использования их в ситуациях творчества, то есть развить и повысить уровень креативности детей, используя различные формы взаимодействия, в частности систему творческих заданий. Каждый урок по своей структуре был традиционным. Однако в содержание занятий я включаю систему развивающих заданий с целью творческого развития детей на основе элементов: сочинения, исполнения, импровизации на уроках ритмики с проведением бесед, докладов, рисунков выявленных образов. Урок ритмики проходил два раза в неделю. Участие детей на уроке оценивалось на основе правильно высказанных суждений; проявление активности на всем протяжении урока; уверенность в интерпретации художественно-танцевальных образов; уровень увлеченности различными формами хореографической деятельности.

В структуру урока ритмики мною были включены “развивающие пятиминутки”, которые нацелены на творческое развитие. Построение уроков ритмики как уроков с этой целью включали такие практические методы и художественно-творческие виды работ, как:импровизация, ритмизация, театрализация, пластическое сочинительство и другие.

Таким образом, уроки ритмики нацелены на творческое развитие младших школьников в условиях проявления свободной инициативы, художественного начала и чувственных размышлений. Также на проявление учеником себя в творческой работе не только на уроке, но и дома. Домашние задания давались с расчетом способствовать появлению интереса к урокам ритмики с учетом потребности детей в выражении своих впечатлений в различных формах творчества: рисунках, стихах, рассказах и танце.

Уроки ритмики представляют музыкально-ритмическое занятие, где есть место синтезу искусств, а так же игре и драматургии.

Список литературы

Резерв успеха – творчество. Пер. с нем. Под ред. Г.Нойнера, В Калвейта, Х. Клейна. М.: Педагогика, 1989. – 152с.

http://www.refcentr.ru/

www/psychology/ ru.// www.psychology.net.ru

Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем и танцуем дома и в саду: Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, “Академия развития”, 1997г.

Мелик-Пашаев А., Новлянская З. Трансформация детской игры в художественное творчество. – с. 9-18. Искусство в школе № 2. – М. 1994.

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2002. С.166.

Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1988. - с.4.