

круглый стол на тему:
«РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»

(к 40-летию МБУДО «ОД хореографическая школа им.Э.М. Панковой»)

Цель проведения круглого стола: распространение опыта работы МБУДО «ОД хореографическая школа им.Э.М. Панковой» в области искусства и культуры по развитию духовно-нравственного потенциала детей и молодежи.

Основные вопросы для обсуждения:

- Методологические и методические проблемы развития духовно-нравственного потенциала детей и молодежи.
- Синтез искусств в процессе развития духовно-нравственного потенциала детей и молодежи.
- Концертная и культурно-просветительская деятельность как база для развития духовно-нравственного потенциала учащихся.
- Роль педагога в процессе развития духовно-нравственного потенциала учащихся.
- Возможности образования в области искусств в развитии духовно-нравственного потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
- Опыт педагогов образовательных учреждений разных уровней по развитию духовно-нравственного потенциала детей и молодежи средствами искусства.
- Развитие кадрового потенциала детской школы искусств как основа качественного образовательного процесса и развития духовно-нравственного потенциала детей и молодежи.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Панков Э.В.,

кандидат философских наук, доцент кафедры педагогики и психологии
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»

Каждое социально ответственное государство должно уделять серьезное внимание воспитанию своих будущих граждан. Важнейшие общественные институты в любой стране выполняют воспитательные функции. Одним из таких институтов, безусловно, является образование. В России на каждой из множества ступеней образования (от дошкольного до послевузовского) педагогические усилия направляются на формирование грамотной, развитой, ответственной личности. Наряду с приобретением знаний в области отдельных научных дисциплин, особое значение имеет гармоничное развитие обучающихся.

Решать эту непростую задачу призвана сетевая структура современного образования, включающая в себя многообразные учреждения дополнительного образования. Детские технопарки, школы одаренных детей, образовательные центры, музыкальные, хореографические, художественные школы и дома детского творчества ориентированы на развитие познавательного и творческого потенциала подрастающего поколения и раннее выявление одаренности.

На высоком профессиональном уровне в этом направлении работает МБУДО «Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой». За свою сорокалетнюю историю коллектив школы накопил внушительный перечень наград и премий в сфере хореографического образования. Воспитанники школы ежегодно становятся победителями и лауреатами различных конкурсов, удостоиваются именных стипендий.

Обобщению интересного и ценного педагогического опыта хореографической школы уделяется пристальное внимание. Педагоги принимают участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах, посвященных проблемам дополнительного образования. Проводятся подобные встречи и в самой школе. Одним из таких мероприятий стал круглый стол «Развитие духовно-нравственного потенциала детей и молодежи средствами искусства», который прошел в ноябре 2020 года.

В работе круглого стола приняли участие и опытные педагоги, и молодые преподаватели. Актуальность темы не вызывает сомнения, профессиональный уровень докладчиков соответствует самым высоким требованиям.

Данный сборник содержит материалы круглого стола и представляет интерес для педагогических работников системы дополнительного образования, преподавателей искусства и гуманитарных дисциплин, а также для всех интересующихся данной проблематикой и равнодушных людей.

Музыка как средство воспитания подрастающего поколения

Архангельская Е.Г., концертмейстер

Костомарова К.Н., концертмейстер

Музыка окружает ребенка с первых дней жизни, влияет на его внутренний мир, на восприятие окружающего мира. Знакомство с музыкальным наследием способствует духовному развитию личности, самовыражению в эмоциональном плане, а коллективные виды деятельности способствуют развитию чувства сопричастности детей к творческой деятельности, их единению в процессе общения с музыкой. Дополнительное образование способствует формированию эстетического чувства, художественных потребностей, ощущения и осознания гармонии и красоты в искусстве и мире вокруг

Искусство выполняет определенные общественные функции. Эти функции являются основными ориентирами при определении направленности обучения, воспитания и развития ребенка. В содержательном отношении педагогике наиболее близок подход к классификации функций искусства, предложенный в работах В.Н. Холоповой. Исследователь выделяет следующие функции: коммуникативную, отражения действительности, этическую, эстетическую, каноническую (канонизирующую), эвристическую, познавательно-просветительскую, в итоге - общественно-преобразующую. [3, 6]

Каждая из этих функций в процессе обучения взаимосвязана со всеми остальными функциями, но при этом имеет свою специфику. Особенностью музыки как самого эмоционального из искусств является то, что сила индивидуальных ощущений во время исполнения музыкального произведения очень велика. Благодаря этому, содержание произведения приобретает для человека, воспринимающего музыку, повышенную убедительность [3, 5], по выражению Д.Д. Шостаковича, «может показать миллионам людей то, что делается в душе одного человека, и одному человеку открыть то, чем наполнена душа всего человечества». [4, 10]

Функция отражения действительности в музыке раскрывается В.Н. Холоповой в трех аспектах: как отражение эмоций, отражение идей и отражение предметного мира. Отражение эмоций в музыке помогает детям расширить спектр эмоциональных переживаний, развить эмпатические способности. А отражение предметного мира в музыке способствует более глубокому восприятию учащимися окружающей мира - умению видеть красоту в самых, казалось бы, обыденных предметах. Отражение в музыке мира природы учит детей любить и беречь окружающий мир.

В соответствии с возрастными особенностями учащихся, а также уровнем музыкального и общего развития, подбирается музыкальный материал для учащихся, что способствует продуктивному развитию ребенка не только в эмоциональном, но и в духовно-нравственном плане.

Таким образом, для учащихся начальных классов на первый план выходит отражение в музыке эмоционального состояния человека, а также мира, который ему понятен, который окружает его. Для учащихся в старших классах большее значение приобретает раскрытие в музыкальном произведении различных художественных проявлений.

Эстетическая функция музыки, по мнению В.Н. Холоповой, может главным образом, раскрыта через призму категорий «красота» и «гармония» «Красивое, прекрасное, гармоничное, соразмерное всегда были важнейшими критериями музыкального сочинения, целью композиционного ремесла, руководящей и задачей теории музыки». [3, 9] Таким образом, самая главная задача преподавания состоит в раскрытии гармонии и красоты на уровне музыкального произведения. Также необходимо развивать эстетическое отношение учеников к музыке на занятиях хореографией.

Эстетическое отношение к музыке представляет собой процесс взаимодействия человека с музыкой. При ее восприятии возникают эстетические чувства, и ребенок оценивает услышанное произведение в соответствии со своим сложившимся представлением опытом. Эстетическое восприятие, переживание и оценка являются составляющими эстетического отношения ребенка к музыке.

Музыкальное восприятие опирается не только на музыкальный, но на жизненный опыт человека. Восприятие музыки протекает одновременно с другими психическими процессами: мышление, память, воображение и др. Музыкальное переживание в процессе восприятия музыки включает в себя осознание ценности музыки. Человек понимает, что музыка ценна, потому что отражает все гармоничное и хорошее, что окружает нас.

Как отмечает М.С. Каган, преобразующее воздействие

музыкального искусства на личность ребенка возможно в силу того, что оно придает творческий характер всем без исключения видам музыкальной деятельности. В процесс творчества активно включаются эмоциональная, интеллектуальная и волевая сферы личности школьника, которые и преобразуются в процессе общения с музыкой как с искусством.

Конечно же, большая часть успеха в воспитании духовно-нравственной личности ребенка зависит от личности учителя. Преподаватель должен нести детям высокую нравственную и духовную культуру. Для учеников он является образцом отношения к музыкальному и другим видам искусства, к миру в целом. В этой связи решающее значение приобретает то, каким мировоззрением обладает сам преподаватель. Преподаватель должен быть гуманистом, отличаться творческой направленностью своих убеждений. С ее помощью педагог может создавать и реализовывать собственную духовно-личностную модель взаимодействия ребенка с музыкой. Преподаватель должен способствовать тому, чтобы у ребенка установился с музыкой некий энергетический обмен на уровне высших человеческих ценностей. Самой важной особенностью мировоззрения учителя является то, что оно наполнено духовностью музыки. Вследствие этого процесс обучения приобретает не только эстетическую, но и нравственно-духовную направленность. А убеждения преподавателя в этом случае обладают особой силой воздействия на личность ребенка. Многим людям именно в педагогической деятельности удается добиться наибольшего раскрытия своего потенциала. Им удается поселить в детских сердцах любовь к музыке, научить их видеть, слышать и ценить ее красоту, пробудить желание сниматься ею.

Образование в России всегда признавало высокие нравственно-духовные возможности искусства. Это нашло отражение в известном выражении А.С. Пушкина «...и чувства добрые я лирой пробуждал». Такое понимание предназначения искусства можно встретить и в словах знаменитых педагогов-музыкантов, к примеру, что «прекрасное пробуждает доброе» (Д.Б. Кабалевский).

Будучи одним из видов искусства, музыка дает возможность учащимся не только познать само музыкальное искусство, но и искусства в целом. Постигая и понимая особенности одного вида искусства, дети получают возможность сравнивать его с другими видами и таким образом выявлять в них сходства и различия. Музыкальная деятельность, несомненно, есть деятельность художественная. Она во многом схожа с другими видами искусства в отражении окружающей жизни, явлений и духовно-нравственного

развития личности.

Список используемой литературы:

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования - М Издательский центр «Академия», 2004.
2. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Музыка в школе. - 1987.
3. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Музыкальное произведение как феномен М., 1994.
4. Шостакович Д.Д, Музыка и время. Заметки композитора // Музыка и современно! п Сборник статей / Общая ред. Д.В. Фришмана. - Вып. 10. — М., 1976.
5. Якиманская И.О. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения Вопросы психологии. - 1995 - №2.

Значение эстетического воспитания и духовной культуры в развитии подрастающего поколения

Барашина И.Е., Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель

«Хрупкое основание разрушает строение»

В начале XXI века все больше тревожными становятся мысли о том, с каким нравственным и духовным багажом вошло в него человечество. Небывалый технический прогресс, освоение людьми космического пространства и земных недр убеждают в безграничных возможностях человеческого интеллекта. Но в то же время мир преследуют войны, экологические катастрофы, и экономические кризисы. Поиски наилучших условий жизни приводят к забвению духовного начала и культу материальных ценностей, к искажению исконных чувств, свойственных человеку. Эти проблемы особенно остро ощущаются людьми, призванными развивать в ребенке чувства гармонии и красоты. Наблюдая за развитием современных детей можно, заметить, что подрастающее поколение, получая глубокие знания по иностранному языку, информатике, физике, математике, проявляет удивительную душевную инфантильность, эгоизм, равнодушие, а порой и жестокость.

На сегодня очевидна необходимость приобщения подрастающего поколения к вечным истинам и духовным ценностям, составляющим суть морально-нравственной стороны человеческой жизни. Заключается она в стремлении человека установить гармонию с окружающим миром

и с самим собой, познать свое предназначение на Земле, понять бесценность человеческой жизни.

Как же сохранять и развивать драгоценный дар живой души? Как высвободить в душе ребенка путь для духовных исканий и утверждения чистых, светлых нравственных идеалов, не ограничивая, а побуждая его интеллектуальное развитие?

Единственно правильный путь, на мой взгляд, – вера и поиск духовного через восприятие нравственных идеалов и заповедей православия. Религия – прежде всего разговор о главном и необходимом для человеческой души. Христианские заповеди – это «основа построения наших отношений с людьми: без гнева, но с любовью, без осуждения, но с терпением, с почитанием старших и милосердием», а также «азбука нравственных и духовных истин, внесенных вековым опытом жизнедеятельности людей в их сознание плоть и кровь, это тот фундамент, на который должна опираться система образования детей третьего тысячелетия» [4, с. 2]. Нужны всенародные усилия, чтобы наши дети имели возможность припасть к духовным корням народной жизни, приобщиться к святому и чистому источнику веры и любви.

Исходя из выше сказанного, образование будет истинным, когда происходит прежде всего становление сердца, а не только ума и тела. Поэтому школа, давая знания, и помогая юному человеку вырасти здоровым и сильным, одновременно должна учить его отличать добро от зла, правду от неправды, подлинную свободу от порабощения страстям и инстинктам. Школа, в которой не закладывают духовно-нравственных начал, способствует разрушению общества, а не его созиданию. Заложенное в школу взрывчатое вещество растления, может оказаться для народа более губительным, чем любые глобальные потрясения. Вместо того, что бы учить нашу молодежь понимать великих поэтов и писателей, музыкантов и художников прошлого и настоящего, ее одурманивают низкоуровневой циничной и пошлой, западной поп-культурой, не имеющей ни чего святого, не видящей в человеке прекрасного, духовного, светлого. Эта стихия возбуждает только низменные страсти, ведет к распаду каждого отдельного человека и нации в целом. Объяснять это подрастающему поколению – наша задача и наш долг. Нам навязывается система безнравственных ценностей, чуждая нашему народу, а дети наиболее к этому восприимчивы. В такое непростое время огромная роль отводится учителю. Русская школа всегда была на высоте. Хочу сослаться на слова доктора филологических наук профессора В.К. Журавлева, прошедшего всю Великую отечественную войну. Он сказал: «Войну выиграл русский учитель» [3, с. 4], потому что русский солдат, офицер,

полководец, ученый оказались талантливее и лучше обучены и нравственно воспитаны, чем их европейские сверстники на соответствующих постах. Действительно, надо низко поклониться и русскому, учителю и русской школе, которые выпестовали ни одно поколение талантливой молодежи. Наши педагоги были и остаются душевно-щедрыми и нравственными людьми.

Одним из основных путей воспитания духовности является необходимый даже для младших школьников анализ своего внутреннего мира, изучения самого себя. Неоценимую поддержку на этом этапе растущему человеку могут оказать уроки искусства, которые и будут начальными уроками духовности.

Приобщение к духовной культуре и художественно-эстетическому воспитанию детей необходимо рассматривать не просто в числе важных направлений культурной политики, а как задачу общенационального государственного масштаба, от решения которой зависит будущее Российского государства. В эстетическом воспитании важную роль играет художественное образование. Когда заходит речь о нашем образовании в области искусства, отмечается его уникальность и высочайший уровень подготовки специалистов, востребованных во всем мире. Эта уникальность обусловлена, прежде всего, исторически сложившейся в России и не имеющей аналогов в мировой педагогике системой художественного образования детей. В настоящее время в стране работают 5837 школ, в которых обучаются 1306357 детей – примерно 7% детского населения страны[1, с. 12] Это достаточно широкая сеть школ художественной направленности является одной из базовых оснований нашей культуры и по своей сути выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания подрастающего поколения и обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создание условий для его профессионального становления. Мы часто говорим, что Россия богата талантами это, благодаря тому, что в России есть система и традиции, способствующие выявлению, поддержке и развитию юных дарований. Именно поэтому Россия так богата талантами.

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и всего человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. Сохранение и развитие этой системы образования – одна из главных задач художественных школ Орловщины, в число которых входит и хореографическая школа.

С каждым годом все больше возрастает роль хореографического искусства в эстетическом воспитании подрастающего поколения.

Танцевальное искусство – это огромное и истинно неисчерпаемое богатство, которое всегда служило средством духовного обогащения. С целью эстетического воспитания детей посредством хореографического искусства была открыта хореографическая школа в Орле. Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление учащихся с классическими балетами, современной музыкой и постановками выдающихся балетмейстеров; с источниками танцевальной культуры, самобытностью национальных танцев, связанных с жизненным укладом народов, с их красочными костюмами, образами народной поэзии, музыкально-ритмическим складом мелодий.

Работа хореографической школы базируется на следующих принципах:

- Дети могут и должны получить самое широкое музыкально-художественное воспитание, обучаясь танцевальному искусству.

- Уровень профессиональной подготовки должен быть настолько высоким, чтобы дети при желании могли продолжить профессиональное обучение.

- Школа работает в тесном контакте с образовательными учреждениями и общественными организациями города и области. Школа является культурным центром, наличие которого оказывает влияние на жизнь города в целом и на семейный «микроклимат» в частности.

- Обучение ведется таким образом, чтобы независимо от дальнейшей профессиональной ориентации учащихся у них была бы развита творческая смелость, широта взглядов, раскованность в разумном сочетании с внутренней ответственностью, организованностью, самодисциплиной.

- В школе царит атмосфера взаимного уважения, доброжелательности, сплоченности педагогического коллектива через единство выполняемых задач.

Мир искусства устроен так, что ребенку сложно и невозможно войти в него без помощи взрослого, который раскроет растущему человеку язык искусства, его глубокий, потаенный смысл. Поэтому цель обучения в хореографической школе – приобщить каждого ребенка к миру прекрасного, пробудить стремление к творчеству, желание жить по законам красоты, заложить основы для воспитания вкуса

Хореографическая школа предоставляет достаточно широкий выбор образовательных услуг для духовно – нравственного и эстетического воспитания и развития способностей детей.

Учебный предмет классический танец приобщает учеников к прекрасному миру классического наследия хореографического искусства. Выразительные движения лежат в основе классического

танца, отличительные черты которого призваны выражать страстный человеческий порыв ввысь, возвышенность, одухотворенность, устремленность в неизведанное. Такой танец способен породить «душой исполненный полет».

Целью образования в области народно-сценического танца является воспитание учеников в любви к русскому танцу и танцевальной культуре разных народностей. Каждый народ привносит в культуру свое, и каждое достижение народа является общим для всего человечества. Народный танец – это красочное яркое творение народа, являющееся художественным эмоциональным, отображением его многовековой, многообразной жизни. Танец, всеми средствами народной хореографии выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, эстетические вкусы и идеалы. Народные танцы имеют большое воспитательное значение, они расширяют кругозор ребенка, содействуют патриотическому и интернациональному воспитанию. С раннего детства необходимо прививать духовный и творческий патриотизм. Подобно другому любому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он напрямую связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому педагог, не будучи патриотом, не сможет в ребенке пробудить чувства любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.

Проблемы формирования культуры поведения чрезвычайно актуальны для современного человека. Преподаватели нашей школы решают данную проблему средствами хореографического искусства, в частности на уроках историко-бытового и современного бального танца. Изучение историко-бытового и современного бального танца представляет огромный научный интерес, обогащает знания наших детей в области истории балета и танцевальных стилей. В своей работе преподаватель историко-бытового и современного бального танца опирается на современные научные представления, на творческую личность учеников, формируют навыки и умение понимать язык танца. При изучении классических образцов историко-бытового и современного бального танца педагоги воспитывают чувство прекрасного, культуру исполнения, художественный вкус, эмоциональную отзывчивость учащихся.

Целью предмета «Беседы о хореографическом искусстве» является прежде всего формирование духовного мира человека, создание условий для создания внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации творческих возможностей через знакомство с лучшими мировыми образцами хореографического наследия.

Предметы «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» – одни из учебных дисциплин в школе, которые являются неотъемлемой составной частью общего музыкально–эстетического воспитания детей. В процессе изучения данных предметов, учащиеся совершенствуют свой художественный вкус, учатся слушать и понимать музыку. Музыкальная литература призвана формировать слушательский интерес подростков, направляя его в сторону большого искусства.

Таким образом, важной задачей духовно – нравственного воспитания является развитие творческих интересов и способностей у учащихся в той или иной области искусства. Одним из основных средств воспитания является искусство хореографии. Танец оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры человека. Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к окружающим, их настроению, приветливость – вот те черты, которые воспитываются у учащихся в процессе занятий танцем и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни. Поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит коллективный характер, занятия танцем развивают чувство ответственности перед товарищами, умение считаться с их интересами. В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его воспитательного воздействия. Танцующий стремится в красивой, эстетически совершенной форме танца выразить свое настроение, эмоции, проявляет свои внутренние качества, выражает свое мировоззрение. Процесс обучения танцу является активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало. Разучивая танцевальные движения, ребенок не просто пассивно впитывает красивое, он преодолевает трудности, проделывает большую работу для того, чтобы эта красота стала доступна для него. Постигая красоту в процессе творчества, учащиеся школы глубоко чувствуют прекрасное во всех его проявлениях и в искусстве, и в жизни. Их эстетические оценки явлений жизни и искусства становятся более зрелыми, а художественный вкус становится – тонким.

Список используемой литературы:

1. Цветкова Л.В. Деятельность центра художественного творчества по совершенствованию художественного воспитания / Л.В. Цветкова // Внешкольник – приложение №11, 2004.
2. Мураталиева С. Проблемы детского художественного воспитания. // Культура, искусство, образование, №1, 2012.
3. Князева. О. Приобщение детей к истокам народной культуры/ О. Князева. – СПб.: Детство-Пресс, 2015 – 138с

4. А. Ильяшенко. Статья священника [Электронный ресурс]. – режим доступа <http://www-komitet.narod.ru/>.

Развитие духовно-творческого потенциала одаренных детей

Бейникова М.Е., преподаватель
Запорожец Л.А., концертмейстер

Российское государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Динамика современного общества определяет потребность не только в одаренных людях, но и в духовно здоровом поколении. Целью воспитания личности (мы добавляем - духовно-творческой личности), по мнению Э.Ф. Зеера, является потребность личности быть духовно богатой, нравственно устойчивой, психически здоровой. Так как в жизни человека его знания, отношения и поступки, будучи тесно связанными между собой, образуют единство некоторых черт личности, то устойчивость качеств у подростков мы рассматриваем как критерий самореализации в социуме средствами развития духовно-творческого потенциала и принятие личностью социокультурных ценностей. [2] Задача развития духовно-творческой личности должна состоять не в обесценивании предстоящего будущего ребенка, а в придании всем притязаниям правильного направления, в приглушении сопутствующих негативных образований. А.З.Рахимов, рассматривая проявление ранней одаренности, считает важным в первую очередь сопровождать и даже опережать нравственное развитие ребенка перед развитием его таланта. Это обеспечит развитие проявляющихся у ребенка задатков одаренности в соответствии с нравственными нормами человечества в конкретном историческом пространстве. Таким образом, самореализация выступает регулятором социальных и личностных притязаний ребенка, способствуя выбору их жизненной ориентации на основе анализа возможностей и индивидуальных проявлений. Так под

проявлением духовности мы будем понимать динамическое равновесие сознательного и бессознательного стремления к состраданию, самопожертвованию, в проявлении любви к миру. В каком-либо другом аспекте, духовность приобретает относительность и инерционность, поэтому в науке отражение в социуме духовных задатков в поведении и деятельности человека называют нравственностью, нравственными поступками и качествами. [3] В своей статье мы опираемся также на определение духовно-творческого потенциала В.Г. Рында, которая определяет их как совокупность внутренних возможностей, потребностей, ценностей и средств достижения личностью таких состояний сознания, которые гармонируют отношение личности с окружающей действительностью, определяют интегральное проявление креативной и духовной (в узком смысле слова) составляющих жизнедеятельности и задают направленность процессу становления личности. [4] Важным является понимание того, что, раскрывая потенциал ребенка подросткового возраста, можно помочь ему развивать духовные силы и поверить в свои творческие возможности. Реализация своих возможностей, степень внутренней свободы личности; сформированность социального чувства (действительности, созидательности), как ориентиров для развития личностного начала в детях подросткового возраста с их возрастными особенностями особенно актуально. Здесь особую значимость приобретает духовное становление ребенка его понимание любви, добра, созидательной направленности в деятельности. Таким образом, духовно-творческий потенциал сложное явление, представляющий сплав заложенных природой задатков у растущей личности, проявление самостоятельности, целеустремленности, инициативности, способности к творческому начинанию в разных видах деятельности в сочетании с нравственными основами жизнедеятельности. Под духовно-творческим потенциалом одаренных детей мы понимаем характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом самоосуществлении, саморазвитии и самореализации на основе нравственных ценностей.

Раскроем сущность актуализации и развития духовно-творческого потенциала при развитии одаренных детей подросткового возраста. Человек пришел в мир с ценными задатками, многими способностями, и задача преподавателя – раскрыть их, дать им возможность развиваться и реализоваться. Развитие духовно-творческого потенциала личности проходит при этом несколько этапов, каждому из которых соответствует определенная ступень и степень развития в следующих критериях: познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный, эмоционально-волевой. Стадия развития

индивидуальна для каждой личности, так как зависит от уровня социальных условий, уровня актуализации и развития потенциалов личности. Многое в развитии одаренных детей (детей, опережающих возраст), будет зависеть от ценностных ориентаций, формирующихся установок, поэтому особенно чутко следует отнестись к критическим переходным периодам в ходе возрастного развития. Мотивационный компонент в составе духовно-творческого самореализации определяется системой доминирующих мотивов, выражающих осознанное отношение личности к целям и ценностям духовно-творческой деятельности, к собственному развитию в процессе реализации данной деятельности. В связи с тем, что многообразные отношения человека со средой представлены в относительно устойчивой мотивационной сфере личности, любая деятельность, в том числе и духовно-творческая, обычно соотносится более чем с одним мотивом и является, таким образом, полимотивированной. Важнейшим и необходимым компонентом в составе духовно-творческой самореализации личности является рефлексия как познание и анализ личностью собственного сознания и деятельности, т.е. «взгляд на собственную мысль и действия со стороны». Наличие рефлексивного компонента в составе духовно-творческого саморазвития и самореализации личности в социуме опосредовано тем, что, по мнению большинства исследователей творчества как мыслительного процесса (А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин, Я.А.Пономарев, С.Л.Рубинштейн, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов и др.), рефлексия выступает в качестве одного из механизмов развития интеллектуальных новообразований и детерминант в организации творческой самореализации личности. Своевременно раскрытые потенциалы, развитые способности, сформированная мотивация, устойчивая установка на нравственные ценности и способность к рефлексии собственных поступков значительно расширяют возможности духовно-творческой самореализации одаренных детей в будущем. Перспективы самореализации одаренных детей нужно рассматривать, начиная с раннего возраста, так как это определяет направления сотворчества с детьми и область повышения компетентности преподавателей и родителей.

В процессе создания духовно-творческого продукта ребенок в первую очередь познает себя, окружающий мир, себя в окружающем мире, овладевает навыками самоорганизации, самоутверждения, рефлексии, реализует возможность свободного выбора в типологии ценностей (осознание ценности этого продукта для других). Продуктами социализации, происходящей в процессе духовно-творческой деятельности и общения в определенном социальном кругу

выступают отношения индивида к миру, осознание себя как личности, адаптивность, житнетворчество, рефлексия, сохранение индивидуальности.

Следовательно, развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагает реализацию специальных программ, что предусматривает, наряду с более сложными и дополнительными материалами, разработки по развитию творческих способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных личностных качеств, способствующих дальнейшей социальной адаптации одаренных детей.

Таким образом, дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта творческой деятельности в интересующей ребенка области практических действий на пути к мастерству. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспективна для системы дополнительного образования, поскольку одаренные дети являются творческим и интеллектуальным потенциалом для развития дополнительного образования. Работа с одарёнными детьми — это сложная, но интересная работа, которая должна вестись родителями и педагогами. Каждый шаг в этом направлении принесёт пользу в будущем.

Список используемой литературы:

1. Гильбук, Ю.З. Внимание: одаренные дети. М., 1991
2. Мелик-Пашаев, А.А. педагогика искусства и творческие способности. М., 1981
3. Одаренность //Словарь-справочник по педагогике/Авт.-сост. В.А. Мижериков.—М.:ТЦСфера,2004.- с.249-250.
4. Одарённость и возраст. Развитие творческого потенциала одарённых детей: Учебное пособие/ под редакцией А. М. Матюшкина - М., 2013.
5. Шумакова, Н.Б. Обучение и развитие одарённых детей. - М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005.

Преемственность в художественно-эстетическом образовании начальной и средней профессиональных школах

Водяшкина Т.В., концертмейстер

Преемственность - принцип, изначально заложенный в основу системы непрерывного хореографического образования. Общие основы преемственности для начальной и средней профессиональной школ:

- развитие познавательной активности;

- способность к творчеству и самостоятельность;
- творческое воображение как направление интеллектуального развития ребенка;
- коммуникативность, умение общаться со сверстниками и взрослыми.

Реализация преемственности между этими звеньями профессионального обучения должна обеспечить создание системы непрерывного образования с учетом: сохранения самооценности каждого возрастного периода развития учащегося; опоры на уровень успехов и достижений на начальном периоде обучения; сформированного умения учиться как фундаментального новообразования; освоения разных форм взаимодействия с окружающим миром [1].

Вся работа с детьми должна исходить из принципа «не навреди» и быть направленной на развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его физиологических и возрастных возможностей при занятиях любым видом творчества (будь то занятия хореографией или музыкой и др.); развитие живого искусства (движение, звучание и др.), призванного быть основой продвижения детей, их психоэмоционального состояния; обеспечение воспитательного характера обучения и художественно-эстетического воспитания детей.

Развитие ребенка должно иметь целостный характер, должна прослеживаться единая линия воспитания и развития личности, начиная даже с дошкольного образования и заканчивая периодом становления личности в зрелом возрасте.

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для интереса к эстетической стороне действительности, потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в раннем возрасте, в период дошкольного обучения. Поэтому очень важно не упустить тот момент, когда ребенок готов к восприятию того, чему мы, взрослые, можем и должны его научить. Сформировать мировоззрение маленького человека возможно только тогда, когда будут сформированы эстетические вкусы и внутренний мир ребенка. А это возможно при непрерывном образовании, которое подразумевает согласованность и перспективность всех компонентов методической системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на всех ступенях художественно-эстетического образования, что обеспечивает именно поступательное развитие ребенка [2].

Общая цель непрерывного хореографического образования на начальном и среднем этапах обучения может быть сформулирована как гармоничное физическое и психическое развитие ребенка,

обеспечивающее сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к активному взаимодействию с окружающим миром.

Непрерывность образовательной программы в области хореографии предполагает достижение следующих приоритетных целей:

- начальная профессиональная школа – физическое развитие ребенка, развитие его общих способностей, познавательной активности, уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и успешное образование на следующем этапе;

- средняя ступень профессионального обучения – физическая культура ребенка; его познавательное развитие и социализация, соответствующие возрастным возможностям, приводящая к достижению определенных результатов (при наличии высокой работоспособности и природной одаренности весьма значительных); освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром; сформированность учебной деятельности и готовность к обучению в высшем звене школы.

Реализация общей цели художественно-эстетического образования в профессиональной школе требует соблюдения ряда педагогических условий:

- начальная профессиональная школа - личностно ориентированное взаимодействие педагога ребенком; создание образовательной среды, способствующей личностному и познавательному развитию ребенка: это и условия проведения занятий (педагогическая среда и оборудование танцевального зала (музыкального класса)); и отбор учебного материала (включение психогимнастических, ролевых, коммуникативных игр, релаксационных упражнений); и условия вербального и невербального воздействия педагога (мимика, внешний вид, жесты, речь); и условия отбора музыкального материала для занятий хореографией (соответствие музыки возрасту, многократное повторение на занятиях, яркость и выразительность, характерность музыкального материала); и использование нестандартных форм проведения занятий;

- средняя ступень профессионального обучения — опора на уровень достижений предыдущей ступени образования; направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего достижения этого возрастного периода развития; индивидуальная работа в случае опережающего темпа развития ребенка, всяческое поощрение его индивидуальных возможностей, желания «знать и хотеть» и умения учиться.

Конкретные цели каждого возрастного этапа хореографического

образования с учетом его непрерывности формулируются по содержательным мнениям, которые отражают важнейшие стороны развития личности:

- физическое развитие;
- познавательное развитие;
- социально-личностное развитие;
- художественно-эстетическое развитие.

Принцип преемственности в художественно-эстетическом образовании в начальной и средней профессиональной школе реализует положение Закона РФ «Об образовании», в котором определено, что образовательные программы разных уровней должны быть преемственны. Принцип преемственности обеспечивается за счет отбора содержания, адекватного базисным направлениям развития ребенка (социально-эмоционального, художественно-эстетического и др.), а также нацеливание педагогических технологий на развитие познавательной активности, творческих способностей, коммуникативности и других личностных качеств, соответствующих целям образования и основаниям преемственности со следующей ступенью образования [1].

В современной отечественной психологии является общепризнанным многоуровневый характер проблемы обучения ребенка в школе. Для успешного обучения необходимы и высокий уровень интеллектуального, волевого, нравственного развития, и сформированность мотивационно-потребностной сферы («хочу учиться танцевать» и др.) и умение строить взаимоотношения в классе со сверстниками и учителем, и многое другое [2].

Ведь современные психолого-педагогические данные свидетельствуют о том, что если в раннем возрасте ребенок не накопил ярких впечатлений, полезных и интересных сведений, у него не разовьется потребность познать новое, научиться новому.

С точки зрения философии преемственность – объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития, одна из наиболее существенных черт закона отрицания. Диалектически понятое отрицание предполагает не только ликвидацию старого, но и сохранение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, что было достигнуто на предыдущих ступенях, без чего невозможно движение вперед ни в бытии, ни в познании.

Таким образом, преемственность – это не только подготовка к новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение и развитие необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития процесса [1].

Список используемой литературы

1. Белошистая А.В. Современное понимание реализации преемственности между дошкольным и начальным звеньями системы образования // Начальная школа-плюс –минус – 2002 – № 2.
2. Гуткина И.И. Психологическая готовность к школе. –М., 2002.

Возможности художественного образования в формировании личности ребенка

Воробьева Л.А., концертмейстер,

Гречкина И.И., Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель

В целостной системе российского образования важная роль отведена художественному образованию детей, понимаемому как «мотивированное образование, которое получает личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределившись предметно, социально, профессионально, личностно»[3]. Художественное образование детей нацелено на воспитание в нем духовного начала, умения адекватно оценивать окружающий мир и действовать в окружающей действительности; иными словами, оно нацелено на новое качество образования. Это новое качество образования заключается не только в усвоении учащимися определенной суммы знаний, но, прежде всего, в развитии личности.

Существует мнение, что нет двух одинаковых людей на свете. Дети развиваются, как и растут по-разному: бывает ранее развитие, нормальное, несколько запоздалое. Это совсем не определяется степенью одаренности человека, в иных случаях рано развивающийся ребенок бывает смел, поначалу быстро соображает и ориентируется в материале, но в какой-то момент, как бы исчерпав себя, останавливается на месте. А «трудные» дети вдруг делают резкий скачок, приводящий их в новое качество. Особенно это заметно в вопросах их внутреннего раскрытия. Робкие, застенчивые, неуверенные в себе дети преодолевают свои «зажимы», порой поражают внутренней глубиной, тонкостью и своеобразием восприятия, самовыражения. В этих случаях можно не бояться штампов, но подход к таким детям должен быть особым, очень индивидуальным. Назначение творческого педагога – выявление одаренности, индивидуальности ребенка, их раскрытие, стремление воспитать будущий талант.

Художественное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей, что позволяет решать одну из основных задач художественного образования – выявление, развитие способностей у детей[2]. Важным направлением художественного образования выступает создание условий для развития личности ребенка. Как правило, у детей есть стремление к росту творческих возможностей. Разумный труд способен делать чудеса в раскрытии своего таланта. То зернышко неповторимости, которое не определяется словами и которое отличает всех одаренных детей.

Танец – это зримая музыка. Музыка – это душа танца. Нужно уметь слышать ее не только слухом, сердцем. Умом, но и всеми пятью чувствами. И тело должно слышать музыку, чувствовать смысловую окраску музыкальной мысли, пропитаться заложенной в ней интонацией. Полное слияние действия с музыкой и непременно с раскрытием эмоциональности у детей. Главный помощник в работе над выявлением и раскрытием эмоциональности у детей – серьезный, глубокий музыкальный материал. Желательно подбирать для занятий произведения с ярко выраженным эмоциональным характером. Необходимо, чтобы музыкальное произведение сразу могло взволновать детей, толкнуть их к желанию танцевать. Использование на уроках хореографии музыкального материала различной направленности – это классические произведения зарубежных и отечественных композиторов, а также импровизационная работа с песенным материалом – дает одаренному ребенку возможность расширить свой кругозор и проявить артистизм и реализовать свои способности, а также почувствовать успешность и значимость своей деятельности.

Такое построение работы позволяет ребенку не только идти от простого к сложному, но и видеть взаимосвязь собственной деятельности с окружающим миром, а педагогам позволяет использовать возрастную позицию ребенка.

Заговорить на языке классической хореографии – это значит перейти в другой мир, особый, поэтический, возвышенный, достаточно условный. Одаренных детей природа зачастую щедро одаривает всеми необходимыми для танца физическими данными. Но этого недостаточно, по моему мнению, талант – это труд – его необходимо развивать, выращивать, отшлифовывать во всех его аспектах, не позволять останавливаться на том, что уже достигли, не жалеть ни труда, ни времени, находить новые выразительные средства и тогда будет удивительный результат – танец будет не просто жест, физическое движение, а движение души, цвет и звучание прекрасных образов. Все это приводит к раскрытию нового дарования, нового таланта.

М. Фокин писал, что «как же может быть прекрасным человеческое движение» [1]. Природа создала человека необычайно гармоничным, любое душевное движение обязательно находит отклик всего тела. С первого года обучения детей приучают к организованности, к выразительному исполнению движений, развивают способность к всевозможным движениям (не заучивать количество поз и движений, а научить чувствовать и позу, и движение).

Танец, как и другие виды отрасли искусства, должен способствовать воспитанию подрастающего поколения, развитию здорового и гармоничного начала в человеке. Танец никуда не исчезал из жизни, он изменялся с течением времени, но важно было не ломать его, а преобразовать, улучшать!

Великие хореографы прошлого показывают нам тот путь, следуя которому можно сделать танец более многогранным. Танцу подвластно все: самовыражение радости или грусти, это искусство – образное, выразительное, эмоциональное, ставит перед исполнителями сложнейшие задачи – не потерять то главное, что составляет особую силу русского искусства. А сила эта в человечности, искренности, теплоте, глубине и подлинности чувств. Танец оказывает влияние в той или иной мере и поэтому с младших классов должны закладываться основы патриотического воспитания. В танцевальных номерах необходимо ориентировать детей на правдивое, искреннее исполнение, прививать детям чувство прекрасного. Примером служит – эмоционально насыщенное исполнение номеров: «Маки», «Дивный сад», «Подснежники», «Жемчужины», «Море». Как правило, в патриотических танцах в основе своей обязательно лежит сюжет. Дети с большим интересом изучают и знакомятся с таким материалом. Следует особо отметить хореографические номера «Мы – дети России», «Калинка», «Суворовцы».

Сейчас время предъявляет ко всем нам большие и большие требования. А к людям, растящим новое поколение, эти требования еще выше. Педагог-хореограф уже не может быть только мастером танца, он должен быть воспитателем в самом широком смысле этого слова. Здесь очень важно привить детям чувство патриотизма, вызвать в них подлинную веру в совершаемые ими действия, непрерывное стремление к совершенствованию. К преодолению трудностей. Все это очень важно в формировании современного человека. Мы должны знать свои корни и помнить родные истоки, иначе исчезнет духовность, нравственность, патриотизм.

Список используемой литературы

1. Куренкова Р.А. Феноменология образования: вопросы теории и практики (опыт сотрудничества) / Р.А. Куренкова – Владимир: ВГПУ, 1999. 138-193с.
2. Развитие личности средствами искусства: антропологический аспект / ред.-сост. Л.Н. Сляднева. – Ставрополь: СГПИ, 2008.164 с.
3. Сляднева Л.Н. Педагогическая работа с хореографическим коллективом / Л.Н. Сляднева – Ставрополь: СГПИ, 2008. 104 с.
4. Одарённость и возраст. Развитие творческого потенциала одарённых детей: Учебное пособие/ под редакцией А.М. Матюшкина – М., 2012.
5. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одарённых детей. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005.

Традиции национальной хореографической культуры как основа обучения народно-сценическому танцу

Гуняева Л.Ю., заместитель директора, преподаватель

Основы обучения народно-сценическому танцу заложены в самой специфике профессионального хореографического искусства России.

«Народно-сценический танец и методика его преподавания» – система знаний, исторически сложившаяся совокупность специфических средств и методов системы классического хореографического искусства – является дисциплиной педагогической.

Подчиняясь закономерностям общей педагогики, танцевальная педагогика опирается на дидактические принципы: воспитывающего обучения, научности и доступности учебного материала, наглядности при изучении нового материала, прочности знаний, умений и навыков, активности творческой деятельности учащихся, их самостоятельности, связи учебного материала с жизнью и интересами учащихся.

Помимо общепринятых принципов (принцип единства эмоционального и сознательного, единства художественного и технического, единства теории и практики, принципа самоконтроля) в танцевальной педагогике существуют субъективно-индивидуальные. Они характеризуются личными взглядами учителя на способы практического осуществления намеченных задач, его видением предмета, дающим наиболее эффективный результат в обучении. В методах обучения выделяют методики индивидуальные и групповые, общепризнанные, которые могут ассимилироваться, трансформироваться и видоизменяться [5,54-58].

Результативность исследования педагогических методов, подтвержденных знаниями наук, а также историческим аспектом, действительно может лечь в основу собственной системы методов обучения, подтвержденных грамотностью преподавателя, гуманностью отношений, совершенствованием профессионализма, единения теории и практики, где собственный почерк педагога имеет большое значение для воспитания техники и профессиональной культуры ученика – будущего исполнителя народно-сценического танца.

Опыт балетмейстерской педагогической работы позволяет совершенствовать методики преподавания и находить индивидуальные педагогические решения, с помощью которых будет расти профессиональное мастерство и улучшаться техника исполнителя народно-сценического танца. Поэтому связь методики с теорией и практикой будет являться необходимым процессом в развитии хореографического образования. Следование главным принципам народно-сценического танца – доступности и целесообразности в выборе основных элементов различных видов танца народов мира; познанию и пониманию связи народного танца с музыкой, песней, литературой, изобразительным искусством; творческому восприятию народных танцев и современных танцевальных композиций; изучению основ народно-сценического танца, которые предусматривают развитие у учащихся пластики тела, координации движений, музыкальности, выразительности – способствует гармоническому и физическому развитию.

Основной категорией любой образовательной системы является понятие «метод» – это начало всех начал, основа, в том числе, и более узкого понятия «методики». Методика изучает закономерности обучения, исходящие из особенностей изучаемой науки или искусства, раскрывает цели обучения предмету, его значение для развития личности обучаемого.

Существует неправильное мнение, будто бы методика преподавания народно-сценического танца является лишь прикладной частью самого танца. Достаточно, якобы, хорошо знать соответствующий танец, чтобы уметь его преподавать. Такой взгляд обусловлен смешением задач народно-сценического танца и методики его преподавания [5,104].

Особенности предмета «народно-сценический танец» – в организации и методическом осмыслении самых разнообразных элементов народных танцев и в их использовании в формировании исполнителя при обучении. Предмет этот раскрывает широкие возможности и для освоения техники, и для эмоционального развития

актерских данных и широко образовывает, знакомя с национальной пластической и музыкальной культурой народов мира [3,75].

Предметом методики преподавания народно-сценического танца является процесс обучения, педагогической деятельности учителя по организации и управлению учебной деятельностью учащихся.

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста реализуется через исторически сложившуюся и значимую для культуры систему классического хореографического искусства и обеспечивает подготовку преподавателей хореографических дисциплин. Специалисту определяются следующие сферы и объекты профессиональной деятельности, заключающиеся в следующих основных требованиях - он должен быть подготовлен к педагогической, творческой, репетиционной, постановочной, организационно-управленческой деятельности.

В содержание предмета «Народно-сценический танец и методика его преподавания» входит: место и роль народного танца в системе профессионального хореографического образования; изучение истории и теории методики обучения народно-сценическому танцу; обоснование принципов, содержания и методов обучения народно-сценическому танцу в системе классического хореографического искусства; определение познавательного и воспитательного значения и задач учебного предмета «Народно-сценический танец»; освоение техники, стиля и манеры исполнения основных элементов различных видов танца народов Российской Федерации, танцев народов мира; определение содержания методики преподавания народно-сценического танца; выработка методов и организационных форм обучения, соответствующих целям и содержанию предмета; научное обоснование программ, учебников; разработка учебного оборудования по предмету; определение требований к подготовке преподавателей народно-сценического танца.

Источником возникновения и развития народно-сценического танца и методики его преподавания являются:

- Практика общественной жизни. Потребность общества в сохранении и развитии русской танцевальной культуры, славных традиций русского балета вызвала стремление познать закономерности системы классического хореографического искусства и на их основе строить систему подготовки кадров в области профессионального хореографического искусства.

- Практика хореографического образования и воспитания. Именно в ней проверяются на жизнеспособность все теоретические положения, рождаются оригинальные идеи, побуждающие теорию и

методику преподавания народно-сценического танца к разработке новых положений.

- Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой личности, которые высказывались философами, педагогами, деятелями культуры и искусства разных эпох и стран.

- Постановления правительства о состоянии и путях совершенствования культуры и искусства в стране.

- Результаты исследований как в области теории и методики преподавания народно-сценического танца, так и в смежных дисциплинах.

Изучение любой учебной дисциплины, как правило, начинается с освоения ее понятийного аппарата, т.е. со специфических профессиональных терминов и понятий.

Понятие – основная форма человеческого мышления, устанавливающая однозначное толкование того или иного термина и выражающая при этом наиболее существенные стороны, свойства или признаки определяемого объекта (явления). К основным понятиям методики преподавания народно-сценического танца относятся следующие: система образования в области профессионального хореографического искусства, основы теории и методики обучения народно-сценическому танцу, педагогическая деятельность [5,88].

Выражение в искусстве танца национального начала не сводится к прямым связям, к цитированию первоисточника. Упорным и тщательным трудом поколений артистов, педагогов и постановщиков балета в России сохранялись драгоценные крупницы самобытного, отсеивалось наносное и чуждое. Осознанный и обобщенный, этот процесс привел к созданию подлинного шедевра классического танца Лебедей Л.И. Иванова в балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

«Лебединое озеро» утвердило две стороны происходящего процесса взаимовлияния народной и профессиональной хореографии: во-первых, фольклор - основа национального своеобразия, во-вторых – он только основа. Происходящий процесс многограннее и шире: он характеризуется выражением подлинно национального в образном строе произведения, в выявлении характера художественного мышления нации, особенностей ее психологии. Этот процесс отличает нашу школу классического танца, открывает неисчерпаемые возможности ее развития, определяет исполнительский стиль отечественной сценической хореографии» [2,40].

Особенность предмета «Народно-сценический танец» – в организационном и методическом осмыслении самых разнообразных элементов народных танцев и их использование в формировании исполнителя при обучении. Предмет этот предусматривает освоение

техники исполнения народного танца, эмоционального развития выразительности актерских данных, знакомит с национальной пластической и музыкальной культурой народов мира.

Естественно, первое место у каждого народа занимает его родной танец, включенный в программу обучения будущего танцовщика в большем объеме, чем другие. В процессе обучения достигается пластическая подвижность будущего исполнителя народно-сценического танца, владение многообразием координационных приемов исполнения движений народно-сценического танца.

Овладение искусством народного танца в большей степени способствует воспитанию пластической культуры будущих исполнителей народно-сценического танца и выявлению их творческой индивидуальности.

Практически освоение и передача традиций национальной школы танца происходит при обучении его исполнению. Каждый национальный танец – это в определенном смысле школа. Например, школа индийского танца, испанского, русского. В школе русского танца им. Т.А. Устиновой, где ведущий предмет «русский танец» суммирует в себе несколько курсов: урок танца (техника и манера исполнения), изучение фольклорных вариантов, импровизация и освоение репертуара танцевальной группы Государственного академического хора им. Пятницкого. Каждая из составных частей предмета «русский танец» имеет свои задачи, но главная из них – привить любовь и подлинный интерес к русской танцевальной культуре [6,54].

Изучение народно-сценических танцев, с различными по характеру ритмами и манерой исполнения народных танцев даст будущим исполнителям возможность приобрести нужную технику исполнения, обогатить творческую фантазию, развить координацию движений, музыкальность и чувство ритма, проявить свой актерский темперамент, органично чувствовать себя на сцене.

Студия ансамбля народного танца, как правило, существует на базе определенного художественного коллектива и в задачи обучения в ней входит подготовка смены исполнителей в ансамбле народного танца. Общая подготовка позволяет выпускнику освоить репертуар и другого ансамбля, но это требует дополнительного изучения.

Основная особенность студии – ее существование при определенном творческом коллективе, т.е. непосредственная подчиненность учебного процесса творческой жизни ансамбля. В татарском ансамбле будет татарский танец, в русском – русский. Этот предмет, осваиваясь глубоко и широко, в то же время непрерывно корректируется репертуаром или доступными на разных этапах обучения фрагментами из него, чтобы усвоить традиционную манеру

исполнения и самобытные требования данного ансамбля. В то же время, студия – это своеобразный кадровый резерв, что создаёт перспективу жизни ансамбля, так как обеспечивает живую передачу традиций.

В процессе обучения в студии, необходимо чутко улавливать индивидуальные особенности танцев, в связи с тем, что «у каждого народа... своя координация движений, своя музыка, свои акценты, паузы и темперамент» [4,38].

Важную развивающую и воспитательную функцию несет процесс усвоения терминологии народно – сценического танца. Терминология (от лат. *terminus* – граница, предел и греч. *logos* – учение) – специальный язык, совокупность специальных и искусственных знаков, употребляемых в науке или в искусстве [1,49].

Экзерсис народно-сценического танца – система упражнений и движений народно-сценического танца, возникшая на основе классического танца. В известный период французские слова, выступающие в качестве терминов классического балета, изменили свое значение. Это потребовало уточнения терминов. К сожалению, приходится констатировать, что в нашей стране нет специального словаря терминов народно-сценического танца, стандартизации в описании определенных положений и движений народно-сценического танца. Изучение материалов по методике преподавания народно-сценического танца выявило отсутствие единства в употреблении терминов в работах отечественных авторов. Так, ряд важных и широко распространенных терминов имеет несколько значений и употребляется для обозначения различных движений.

Перед хореографами стояла задача выбора терминов, наиболее отвечающих традициям, сложившимся в отечественной школе народно-сценического танца и имеющих наиболее широкое распространение, так как деятельность педагога народно-сценического танца невозможна без владения специфическими профессиональными терминами и понятиями. Таким образом, анализ литературы показал, что в методике преподавания сформулированы теоретические положения, изменяющие традиционное для образования представление о педагогических возможностях хореографии: искусство хореографии – важный элемент мировой культуры; искусство танца доступно для изучения любому ребёнку независимо от его природных дарований и возраста; в хореографии заложен огромный воспитательный и обучающий потенциал, практически не использующийся в общеобразовательной школе.

Список используемой литературы

1. Акопян-Шупп Р. Глобальный танец: творческий процесс, развитие новой сферы танца / Р. Акопян-Шупп. //Голос художника: проблема

- синтеза в современной хореографии. Материалы международной конференции. – Волгоград, 1999. – С.41-50.
2. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. – М.: Прикосновение, 2005. – С. 127.
 3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. - М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
 4. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач / Л.Ф. Спирин. – М.: Рос.пед. агентство, 1997. – 174 с.
 5. Телегин А.А. Народно-сценический танец и методика его преподавания: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств/ А.А. Телегин. – Самара, 2005. – 229 с.
 6. Устинова Т. Избранные русские народные танцы / Т. Устинова. – М., 1996. – 478 с.

Проблема прекрасного в воспитании личности и ее решение на занятиях по хореографии

Егорова А.А., преподаватель

Рассматривая проблему прекрасного в воспитании личности, обратимся к определению самого понятия художественного воспитания. Исследователь В.Н. Шацкая под ним подразумевает «есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве» [5, с.21].

Повышение воспитательного потенциала и обеспечение условий эффективной реализации воспитания в хореографическом коллективе является одной из ведущих задач формирования структуры и содержания духовного становления личности.

Проблему воспитания личности рассматривали такие педагоги - психологи, как А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, Е.Ю. Ромашкина, И.А.Зимняя. Также можно упомянуть работы нескольких исследователей в области детской педагогики: Л.С. Выготского, О.Г. Калининой, Ю.В. Филипповой; в том числе в сфере хореографии: Л.Н. Барабаш, В.В. Носовой, И.Г. Есаулова.

Совершенствование структуры и содержания образовательного процесса при помощи хореографии направлено на организацию воспитательного процесса во внеурочное время, развитие духовных,

нравственных и физических качеств обучающегося, знакомство с культурой других народов и становление личности в целом.

Система хореографического образования нацелена на формирование нового воспитательно-образовательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, его подготовку к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов, ценностей свободы, добра, справедливости, семьи, здоровья, Родины, образования, труда, творчества, красоты и других общечеловеческих ценностей.

При сохранении и развитии многообразия содержательного и методического аспектов воспитательной деятельности в хореографическом коллективе формирование ценностно-идеологической общности участников, основанной на гармоничном сочетании общечеловеческих ценностей, мировой культуре, народности, коллективизма, взаимопомощи, духовности, нравственности, характерных для российской культуры; привитие общечеловеческих ценностей и обеспечение поэтапного освоения их детьми – от привития им любви к своим культурным ценностям, малой родине – до формирования планетарного сознания, чувства ответственности за будущее страны, человечества, Земли.

Задача педагога заключается не только в развитии фантазии, воображения, памяти, но и в воспитании у ребенка эстетического вкуса, который включает в себя прежде всего опрятный внешний вид. Педагогу необходимо с первых занятий прививать ребенку аккуратность, чистоту во внешнем виде. Объяснить ему, что это является необходимой нормой в обществе. В этом примере должен быть сам педагог, как в принципе и во всем остальном. Очень велика воспитательная роль танца в формировании отношения ребенка к окружающему миру и самому себе.

Ребенок, посещающий школу танца, психологически переходит в новую систему отношений с окружающими его людьми. Свобода детства сменяется отношениями зависимости и подчинения новым правилам жизни. Появляется необходимость организации своего дня. Общение становится особой формой социальных отношений. Мышление ребенка направляется на познание окружающих и утверждение себя в коллективе. Педагог вместе с родителями должен помочь адаптироваться ребенку в новом социальном окружении. Если ребенок несобран, недисциплинирован, непослушен, капризен, себялюбив, его следует заинтересовать танцем: с помощью танца у ребенка развивается двигательный контроль. Ребенок в это время стремится получить одобрение окружающих, особенно ему важно

мнение сверстников, тех людей, с кем он общается. И здесь большую роль играет преподаватель. Педагог должен очень тактично и уважительно относиться к ребенку, не унижать его и, наоборот, не превозносить над окружающими его детьми; воспитывать в нем чувства доброты, сострадания. Танец помогает ребенку сосредоточиться, помогает понять, что любое дело должно выполняться добросовестно и доводиться до конца – вот почему занятия танцами дисциплинируют ребенка. Учителю очень важно воспитать ребенка, способного участливо относиться к чужой беде. В общении с детьми педагог должен быть терпеливым. Очень важен момент разрешения конфликтных ситуаций между детьми. Педагогу необходимо тактично объяснить ребенку его неправоту или же помочь ему выйти из трудной ситуации, не потеряв при этом чувства собственного достоинства. На примерах выдающихся мастеров балета (дети очень восприимчивы к положительному примеру) в ребенке нужно воспитывать трудолюбие, так как танец – это прежде всего огромный физический труд, и ребенку необходимо это объяснить.

Не новость, что есть дети удивительно неорганизованные, с каким-то рассредоточенным вниманием, но данное свойство не врожденное, а является результатом неправильного воспитания. Если в коллективе приучить ребенка к определенному порядку, он и дома не швырнет книгу или тетрадь куда попало. Занятия танцами выработают в нем и любовь к порядку и собранность, а главное – умение в любой обстановке быть самостоятельным.

Танец помогает ребенку раскрываться, не робеть. Для того чтобы дети стали смелее, педагогу нужно приглашать детей из других групп, а также их родителей посмотреть на занятие. Концертная деятельность также способствует проявлению самостоятельности, активности ребенка. «Помогая младшему застегнуть костюм, собратся, принести костюмы, ребенок приучается чувствовать себя ответственным, значительным и востребованным в коллективе. Педагог может специально давать различные поручения ребенку, назначать его ответственным за определенные аксессуары, что также способствует развитию чувства долга, ответственности» [2, с.36].

Основным средством художественного воспитания является общение с произведениями искусства различных видов, родов и жанров. Наиболее важной для танцоров-любителей является «работа, связанная с учебно-художественными задачами коллектива, когда участники изучают материал, необходимый для более глубокого постижения репертуара, направленная на расширение и обогащение знаний. Учитывая все эти особенности художественного воспитания,

руководителю необходимо рассматривать его в первую очередь как средство развития личности» [4.с.82].

Художественное воспитание является составной частью эстетического. Все это ставит перед руководителями задачу обдуманного и целенаправленного использования средств хореографического искусства. Таким образом, если руководитель понимает важность воспитательной работы, он может подобрать танцевальный репертуар, наполненный глубоким смыслом, который поможет установить взаимоотношения детей в коллективе на основе дружелюбия, уважения друг к другу, любви к своему делу, к традициям своего коллектива.

Воспитывая, руководитель способствует развитию личности ребёнка, формирует в нем позитивные качества, поэтому содержанию танца придается особое значение.

Первостепенная задача педагога – преподавать ребенку элементы музыкально-ритмического воспитания, так как музыка и танец неразрывно связаны, дополняют друг друга. Музыка влияет на восприятие ребенком танцевального произведения. С помощью правильно подобранного музыкального материала у ребенка развивается чувство ритма, выразительность и музыкальность в исполнении движений, их гармоничного слияния, музыкальный слух, воспитывает музыкальный вкус. Чем больше и разнообразнее по подбору музыкальный материал, тем ребенку интереснее заниматься танцами; воспринимая и впитывая в себя музыкальный материал, ребенок, в дальнейшем уже сам будет различать характер, стиль музыкального произведения.

Педагогу необходимо чувство меры в подборе музыкального материала, не стоит перенасыщать его классическими, народными или современными ритмами – всего должно быть в меру. Хорошо, если ребенок будет знать авторов известных классических произведений, различать национальный музыкальный материал, современные музыкальные произведения. В дальнейшей жизни эти знания ему помогут найти тему для общения, ведь музыка объединяет многих. Необходимо избегать монотонности и однотипности в подборе музыкального материала, иначе урок покажется ребенку скучным и неинтересным.

Танец является действенным и воспитывающим чувство сплоченности в коллективе. Среди любимых детьми и очень полезных им музыкальных упражнений «Круг дружбы». Дети встают в круг и один за другим на определенный музыкальный счет подают друг другу руки. Это упражнение несет не только формальный, технический смысл, но и выражает высокое чувство товарищества, коллективизма –

то, что необходимо заложить в ребенке. При этом учитель помогает детям усвоить счет, что также немаловажно в развитии ребенка.

Целесообразно ввести впервые занятия маленькие музыкальные этюды, учитель уже с ранних лет, помимо выразительности и музыкальности у ребенка, должен развивать его творческие задатки. Ведь нет ничего важнее, чем развивать в детях творческое, созидательное начало, танец и музыка как раз способствуют этому процессу. Ребенок, с детства приученный творчески, нестандартно мыслить и действовать, в дальнейшем проявит свои способности в других видах деятельности.

Танец также воспитывает здоровое чувство творческого соревнования: каждый ребенок хочет показать себя с лучшей стороны. Доброе соперничество полезно, если только оно приносит положительные результаты, ведет к развитию творческих способностей ребенка. В творчестве ребенка проявляется его инициатива, сразу видно инициативных и несколько пассивных детей. Очень важно помочь, «подтолкнуть» детей к действиям, особенно пассивных. Инициативу должен проявлять прежде всего сам педагог и показывать детям пример. Есть дети очень музыкальные, они бегают, успевая отметить и отдельным шагом и движением рук 16-е доли такта. Такую живую реакцию на музыку, ее ритм, темп, акценты, нужно и полезно развивать в каждом ребенке. Танец также воспитывает координацию движений, разнообразные комбинации в различных движениях, смена темпоритма, способствуют лучшему усвоению материала, развитию двигательных навыков, памяти, мышлению. Французская терминология также помогает ребенку ориентироваться в многообразии движений, помогает лучше понять и быстрее освоить определенный комплекс упражнений. Учителю необходимо объяснять смысл французских терминов и их перевод.

Психологический аспект в работе с детьми также необходим. Не нужно бояться показать ребенку, что он делает не правильно, а также похвалить его, сказать, что он делает хорошо. Ребенок ободрится похвалой и будет стараться делать еще лучше. Итак, «музыкально-ритмическое воспитание, элементы классического танца, из которых складывается занятия у станка, изучение народно-характерного танца на занятиях – все способствует гармоничному развитию личности» [3, с.45].

Необходимо развивать детскую самостоятельность, самоуправление, творчество посредством хореографии, обеспечивающей обучающимся возможность самореализации, развитие физических, нравственных, лидерских качеств, навыков самоорганизации и сотрудничества; формировать нравственную,

гражданскую позиции личности; создавать новые организационные формы учебной деятельности, новые способы коммуникации участников образовательно-творческого процесса в целях расширения предоставляемых обучающимся возможностей реализации собственного таланта, амбиций, социально-нравственной позиции, выбора форм и стилей в хореографии для их воплощения.

Список используемой литературы:

1. Барабаш, Л.Н. Хореография в социализации личности / Л.Н. Барабаш. – СПб.: Лань, 2008. – 176с.
2. Бахрушин, Ю.А. Социологическое воспитание в хореографии / Ю.А. Бахрушин. – М.: АСТ, 2011. – 132с.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Психология, 1988. – 301с.
4. Макаренко, А.С. Педагогические сочинения в 8-ми томах / А.С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1986. – 289с.
5. Шацкая, В.Н. Эстетическое воспитание детей в семье / В.Н. Шацкая. – М.: Педагогика, 1984. – 134с.

Значение хореографии в духовно-нравственном воспитании детей

Загоруй Т.В., преподаватель

В последние годы возросло внимание к проблемам теории духовно-нравственного воспитания как важнейшему средству формирования отношений к действительности, средству нравственного и умственного восприятия, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.

Понятие воспитание трактуется в науке широко и многоаспектно.

В основе любой государственной системы заложена цель образования, включая обучение и воспитание. Слово «воспитание» в русском языке первоначально означало «питать, вскармливать ребенка, пока он не встанет на ноги». Воспитание в педагогическом значении включает в себя: поставленные государством цели воспитания и развития личности. Организует целенаправленное поэтапное, с учетом возраста, научных знаний детской психологии воспитание учащихся в учебной и внеклассной деятельности по специально организованной воспитательной системе. В этот воспитательный процесс входят по содержанию: формирование мышления, основ мировоззрения, развития личностного самосознания, духовно-нравственное, физическое,

экологическое воспитание, общественно практическая деятельность учащихся.

Процесс воспитания начинается с определения его целей. Главной целью воспитания является формирование и развитие ребенка как личности, которая обладает полезными качествами, необходимыми ей для жизни в обществе. Цель и задачи воспитания не могут устанавливаться раз и навсегда в любом обществе.

Изменение общественного устройства и социальных отношений ведет к изменению и целей воспитания. Они задаются каждый раз в виде требований, предъявляемых новыми тенденциями развития общества к личности человека.

Цели воспитания остаются относительно устойчивыми лишь в стабильные периоды развития общества. Во времена значительных социально-экономических преобразований они становятся неопределенными. Задачи воспитания на всех этапах социальной истории определяются в первую очередь так называемыми общечеловеческими и нравственными ценностями. К ним мы относим понятия добра и зла, порядочности, гуманности и любви к природе, духовности, свободы, ответственности личности за то, что происходит с ней и вокруг нее, скромности, доброты и бескорыстности. Под духовностью мы понимаем приоритет нравственных идеалов над сиюминутными влечениями и потребностями, она проявляется в стремлении личности к самосовершенствованию. Под свободой мы понимаем стремление личности к внутренней и внешней независимости. Оно обязательно сопровождается признанием соответствующих прав за любой другой личностью, независимо от религиозной, национальной, социальной и иной принадлежности. Ответственность мы определяем как внутреннюю готовность человека добровольно взять на себя обязательства за судьбы других людей и общества в целом.

Общая цель современного воспитания – сделать детей высоконравственными, духовно богатыми, внутренне свободными и ответственными личностями. Кроме общей выделяют еще и специальные цели воспитания, которые ученые описывают лишь приблизительно. Это цели воспитания, которые могут стать другими, когда общество, завершив один этап своего развития, начинает двигаться дальше.

Специальные цели воспитания, соответствующие современным тенденциям общественного прогресса заключаются в том, чтобы вырастить школьников инициативными, предприимчивыми людьми, которые честолюбиво стремятся к достижению успехов.

Духовно-нравственное воспитание детей средствами искусства всегда было актуальной проблемой. Важнейшей частью в этом является художественное воспитание. Духовно-нравственное воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Они тесно связаны с эстетическим воспитанием, т.к. красота выступает регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек интуитивно тянется к добру.

Искусство хореографии – явление общечеловеческое, имеющее многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит непреодолимое стремление человека к ритмическому движению, потребность выразить свои эмоции, средствами пластики, гармонично связывая движение и музыку. В духовно-нравственном воспитании важную роль играет искусство, в частности хореографическое. Танцевальное искусство приобретает все большую популярность, становится одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой личности.

Танцевальное искусство – массовое искусство, оно доступно всем. Десятки тысяч детей занимаются в кружках, балетных студиях, школах искусств. Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую духовно-нравственную и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства.

В основу педагогических требований к определению содержания, методики и организационных форм занятий с детьми по хореографии лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение представляет неразрывное единство. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение.

Педагог-хореограф постоянно занимается духовно-нравственным воспитанием детей с тем, чтобы они были всесторонне подготовлены к художественному воспитанию. В основе этого воспитания лежит формирование любви к национальной культуре, народному творчеству, интересу и пониманию красоты окружающего мира. Танец является богатейшим источником духовно-нравственных впечатлений ребенка, формирует его художественное «я». В формировании эстетической и художественной личности хореографическое искусство является важнейшим аспектом духовно-нравственного воспитания. Хореография – это мир красоты движения, мелодий, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Занятия хореографическим искусством способствуют физическому развитию. Несомненен тот факт, что

духовно-нравственное воспитание средствами искусства современная педагогическая наука рассматривает как одно из ведущих образовательных воздействий, влияющих на формирование личности ребенка, способствующих развитию духовного потенциала, формированию оптимистического мировоззрения. Органическое соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным и красивым. Кроме того, ребенок начинает чувствовать ритм, понимать характер мелодии, у него начинает развиваться художественный вкус, творческая фантазия. Все это непременно сделает его более глубокой личностью и научит лучше понимать себя и других.

Духовно-нравственное воспитание способствует формированию идеалов, нравственных ценностей, развивает способность творить по законам красоты. Творческая личность – важнейшая цель, как всего процесса обучения, так и духовно-нравственного воспитания. Без него, без формирования способности к эстетическому творчеству невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. Танец развивает творческие способности и позволяет через гармонию движений эти способности реализовать. В процессе изучения танцевальных упражнений у ребенка повышается самооценка. Он начинает верить в то, что способен чего-то добиться, что-то сделать здорово и красиво. Ребенок учится творить и воплощать свои фантазии.

Занятия хореографией являются эффективным средством духовно-нравственного воспитания детей в условиях дополнительного образования:

- позволяют знакомить детей с образцами художественной культуры, развивать эстетический вкус, формировать эстетическую оценку, творческое мышление;
- прививают любовь к музыке и движениям, интерес к хореографическому искусству;
- развивают навыки ритмичных движений, вырабатывают пластику.

Занятия этим искусством приносят ребенку такие ощущения и переживания, которых он не мог бы получить из каких-либо иных источников. Они способствуют физическому развитию детей и обогащают их духовно.

Огромный положительный опыт, доказывающий непосредственную взаимосвязь занятий хореографией с духовно-

нравственным воспитанием, накоплен в исследованиях педагогов и деятелей искусств: А.Я. Вагановой, Е.Д. Васильевой, Ю.Н. Григоровича, И.А. Моисеева, М.М. Фокина и др.

Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и продолжением его реальной жизни, обогащая ее. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное, пластическое развитие, что является целью, как всего процесса обучения, так и духовно-нравственного воспитания. Совершенно очевидно, что каждый педагог посредством духовно-нравственного воспитания готовит детей к преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему.

Список используемой литературы:

1. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду / М.А. Михайлова, Е.В. Горбина. Ярославль: Академия развития, 2007. – 162с.
2. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В.Кветная. М.: Владос. – 2013. – 256 с.: ил.
3. Развитие творческой активности школьников / под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика. – 2011. – 160с
4. Психология детства: практикум. / под ред. А.А. Реана. – М.: Прогресс, 2007. – 224с.

Конкурсная деятельность как фактор развития учащихся детской школы искусств

Меркулова К.Г., кандидат политических наук,
директор, преподаватель

Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной частью целостного развития личности каждого ребёнка. Развитие конкурсной деятельности в школе является серьёзной поддержкой для детей.

Цель конкурсной деятельности – проявление учащимися определённого уровня мастерства, достигнутого в процессе их учебной деятельности. Победы и участие учеников школы в конкурсах и фестивалях являются яркими показателями качества образования. Эти

победы можно разделить на: внутришкольные и внешкольные.

Пространство внешкольных конкурсов создаёт для учащихся детской хореографической школы новое поле социального действия. Вне школы у учащихся появляется возможность проявить свой творческий потенциал в иных условиях, «выйти за рамки комфорта», тем самым, эффективно взаимодействовать с широкой аудиторией на городских площадках, а также на всероссийских и международных конкурсах.

Выявление, поддержка, развитие и социализация детей становятся одной из самых приоритетных задач современного образования. Современному обществу требуется личность творчески мыслящая, способная к принятию нестандартных решений, умеющая самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. Отрадно, что сегодня в нашей стране наблюдается такой повышенный интерес к проблеме одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития талантливых ребят.

С учетом современных требований образования сегодня творческое развитие детей должно быть направлено на их самореализацию, особенно в младшем школьном возрасте, когда ребенок еще только вступает на первую образовательную ступень и не знает, что для него важно, какова цель его обучения, что может и умеет делать лично он. Поэтому на сегодняшний день творческое развитие детей в дополнительном образовании становится актуальным в качестве условия для их самореализации. А это значит, что основной упор должен быть не просто на развитии творческих способностей детей, но на развитии личности, способной к саморазвитию, познанию себя и своих возможностей.

Именно поэтому, конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсной деятельности в школе является серьезной поддержкой для творчески одаренных детей. В результате опытным путем определяются пути развития заложенных в учащихся возможностей и раскрываются инновационные формы и подходы к организации учебного процесса, направленного на творческое развитие личности обучающегося.

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы учащихся, так и преподавателей ДШИ. Организованная конкурсная деятельность стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими детьми в соревновательной форме. Победы и участие детей в конкурсах и фестивалях являются

яркими показателями качества образования. Любой, даже скромный по масштабам конкурс, не просто проект, мероприятие, проведение которого диктуется традицией и потребностями школ - это культурное событие, акция, позволяющая осуществить «смотр» наличного состава (контингента) учащихся с выявлением одаренных детей. Это также и оценка профессиональных педагогических сил, помогающая налаживать творческую коммуникацию преподавателей, обмен опытом, проводить необходимый пересмотр и обновление целей, задач, методов обучения, оценочных критериев.

Конкурсная деятельность оказывает благотворное влияние на развитие эстетических вкусов, способствует развитию гармоничной личности. Приоритетное направление конкурсной деятельности — развитие культуры, укрепление традиций, поиск новых возможностей в исполнительском искусстве.

Участие в конкурсах дает учащимся возможность проверить свою компетентность и конкурентоспособность, приобретая бесценный опыт публичных выступлений. Как ни парадоксально, поражение тоже может стимулировать к личностному росту. Необходимо найти нужные слова, оптимистично рассмотреть все минусы и помочь приобрести ребенку позитивный опыт. В первую очередь нужно дать понять ребенку, что конкурс – это не способ выигрыша, а возможность научиться чему-то новому на наглядном примере других участников. Часто бывает, что успех приходит не сразу, и у ребенка появляется страх перед поражением. Тут важно научить его извлекать выгоду из своей неудачи, научить получать опыт из этого. Если педагог сможет правильно настроить ученика, у последнего возникает так называемый спортивный интерес. Ребенок начинает задаваться вопросом: почему соперники, равные ему по возрасту, могут выбиться на вершину пьедестала, а он – нет. Ученик на конкурсах в первую очередь должен слушать других участников, смотреть на них, перенимать их опыт. Что-то он возьмет, но пригодится, конечно же, не все. Здесь важно чувство меры, чтобы не стать копией кого-то, ведь каждый ребенок уникален, а простое копирование может напрочь перекрыть именно творческую составляющую, что, конечно, никому не нужно. Таким образом, накапливается определенный багаж из собственного опыта (он уже более спокойно и раскованно чувствует себя на сцене) и личного впечатления от восприятия выступлений других детей.

Начинать лучше всего с небольших конкурсов, например, школьных, городских, потом областных. Но планку всегда следует повышать, чтобы не оставаться на одном уровне. Спустя какое-то время этот багаж начинает давать свои плоды, появляются первые успехи. Начинается вторая стадия самообразования и самореализации.

Любому человеку нравится, когда у него после каких-то трудностей начинает что-то получаться. Здесь опять же важно не понижать уровень, занятия становятся более интенсивными, но приносят больше удовольствия, а отсюда и пользы. У ребенка появляется стимул к дальнейшей самореализации, он начинает искать все новые возможности для улучшения своего исполнительского уровня.

На базе Орловской детской хореографической школы с 2001 года проходит конкурс для учащихся хореографических отделений школ искусств, ВУЗов и ССУЗов «Весенний дивертисмент». Конкурс приобрел популярность не только среди региональных, но и зарубежных школ, представителей стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Украины, Эстонии, Болгарии, Испании. Конкурс проводится при поддержке государственных структур города, области. В жюри конкурса приглашаются ведущие педагоги-хореографы России: Г.М. Апанасова, Н.И. Заикин, В.М. Пасютинская, Г.А. Еникеева, Е.Г. Алканова, И.И. Каткасова, А.П. Галичанин, Абриталин А.В., Татаринцев А.Ю., Семенов Н.А., а также представители зарубежных школ – Р.И. Игнатъева (Украина), ЖечевЖивко Стоянов (Болгария), Мария Луиза ТоррентоЮдес (Испания). На протяжении всех дней конкурса ведущие педагоги проводят мастер-классы с участниками конкурса. Конкурс вошел в перечень творческих мероприятий субъектов Российской Федерации. Его уникальность состоит в том, что он проводится в два тура: в I туре конкурсанты показывают методические знания классического и народно-сценического танца по возрастным группам, а во II туре – демонстрируются артистичность, профессионализм и соответствие возрасту творческих номеров на сцене концертного зала. 25-27 марта 2019 года прошел X Международный конкурс «Весенний дивертисмент». Членами жюри было всегда отмечается:

- профессиональная подготовка участников соответствует уровню и требованиям, предъявляемым к участникам конкурса международного статуса из учебных заведений начального, среднего и высшего звена;
- онлайн-трансляция I тура конкурса, освещение работы конкурса в СМИ;
- проведение научно–практической конференции;
- проведение мастер-классов, как конкурсантов, так и преподавателей;
- слаженная и четкая работа оргкомитета;
- все участники конкурса независимо от результатов получили памятные призы и подарки от организаторов и от спонсоров.

Конкурс – это очень ответственное и волнующее выступление, это оценка умений и навыков, проверка собственных сил. Это еще одна возможность интересно провести время. Ну и конечно, большая радость – победа на конкурсе. Это стимул идти дальше к новым достижениям.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурсная деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса, способствующего развитию учащихся детской школы искусств.

Список используемой литературы

1. Николаев А.В. Реализация социально-педагогического потенциала досуга в центрах детского и юношеского творчества. – М., 1995.
2. Скокова Г.В. Современные методы духовно-нравственного воспитания // Начальная школа. – 2006. – №11.
3. Смирнова Т.И. Воспитание искусством или искусство воспитания. – М.: 2001. – С. 367.
4. Современная детская школа искусств: теория, методика, практика, перспективы. (Тезисы II межрегиональной практической конференции).– Тамбов, 2013.

Воспитания подрастающего поколения на традициях русского народного танца

Минакова Н.А., преподаватель

Приобщение молодежи к отечественным ценностям посредством занятиями русским народным танцем во многом способствует решению задач воспитания подрастающего поколения на традициях отечественной культуры. Ведь именно с помощью танцевальных образов, в специфической форме выражает и раскрывает духовную жизнь народа. Русский танец тесно связан со своей историей, дает богатейший воспитательный потенциал, и ориентирует современную молодежь на возрождение национальной культуры русского танца.

Русская народная хореография прошла многовековой путь и продолжает его. С одной стороны, дальнейшее сохранение школы народного танца невозможно без адаптации к современным тенденциям, а с другой стороны, без стабильности хореографического репертуара, базирующего на традициях русского народного творчества, профессиональных и любительских коллективах народного танца России. Красота, эстетическая ценность народных танцев известна издавна. Не рассчитанные на специальный зрительский просмотр, они из века в век, от поколения к поколению накапливали и оттачивали

гармонию составляющих их выразительных средств. Составляя часть ритуала, обычаев, сценария традиционных праздников и гуляний, народный танец был органичной частью этих бытовых событий. Лучшие из танцев и после изменения уклада жизни сохранились и составили художественную сокровищницу народного искусства.

В настоящее время значительная часть всех сценических художественных произведений, так или иначе связанных с искусством танца, сочиняется в России на материале современной хореографии, заимствованной из западной культуры. Поэтому сегодня, как никогда необходимо сохранять культурную самобытность, укреплять лучшие традиции танцевального искусства России, поднимать её авторитет в мире, содействовать реализации творческого потенциала, как профессиональных, так и начинающих балетмейстеров.

Исторически русские народные танцы составляли основу репертуара многих профессиональных художественных коллективов, занимали значимое место в творчестве любительских ансамблей и участников художественной самодеятельности. Являясь замечательным выразительным средством характерности персонажей, входили в репертуар оперно-балетных и музыкально-драматических театров.

Танцевальная культура русского народа богата разнообразием художественных особенностей, которые проявляются в образности, в лексической манере, стиле исполнения. В них включены общенациональные черты русского народа и специфические особенности различных краёв, областей, регионов. Опыт сценического исполнения народных танцев имеет довольно длительную историю. Ещё первые профессионалы танца — скоморохи, радовали своих зрителей мастерством исполнения плясок, с трюками и богатством фантазии.

В современном мире, возможность организации танцевального коллектива заложена уже в массовой форме исполнения танцев и песен. Ансамбль танца — это новый жанр хореографического искусства XXI века. Это своеобразный театр народного творчества, который имеет свои варианты: ансамбль песни и пляски, хоровые коллективы, где есть танцевальная группа. Существование этих коллективов является наглядным примером для выпускников хореографических школ и училищ, стремящихся реализовать свои профессиональные навыки в профессии хореографа. Первая из танцевальных групп возникла ещё в 1925 году при ансамбле Советской Армии, а в 1937 году был создан первый в мире ансамбль народного танца под руководством И. Моисеева. Новыми многоцветными красками заискрился русский народный танец в талантливых руках балетмейстера Т. Устиновой — руководителя танцевальной группы хора имени Пятницкого. Профессиональные ансамбли народного танца, танцевальные группы

при народных хорах (Северном, Уральском, Сибирском, Воронежском, Волжским и др.) — это подлинные лаборатории русского народного танца. Лучшие работы их репертуара — золотой фонд русской хореографии. Это путешествие по России, от северных заснеженных краев до солнечного юга, от листовенного Подмосковья до таежных просторов Сибири. Богатство русского народного фольклора, говорящего о необъятных талантах русского человека, раскрывается перед зрителем.

Сегодня можно говорить об исторически сложившейся системе выразительных средств составляющих танцевальное искусство. Танец передает мысли, чувства, переживания человека в своеобразной для каждого народа национальной форме. Эта форма рождается конкретным содержанием, на которое накладывают свой отпечаток политические, экономические и географические условия жизни в той или иной стране. Так, у каждого народа складывается свой стиль танца, отражающий особенности определённой эпохи. Наиболее распространённые русские пляски и хороводы «Камаринская», «Барыня», «Ах вы, сени», «Плетень», «Топотуха», «Утушка» и т. д. В них и буйная удаль, и плавная лебединая поступь, и весёлый, неудержимый, искрящийся задор, и смелость, и отвага, и чувство национальной гордости — всё многообразие характера русского человека, глубина его души.

Создание оригинальных лирических танцевальных произведений — задача более сложная, чем создание темповых, энергичных танцев, где на помощь хореографам приходит фантазия. Вот почему необходимо обращаться к народным истокам, находить в них наиболее яркие национальные черты, определяющие характер того или иного народа, а также отличительные особенности танцев, бытующих в различных областях, краях, регионах России. Однако современные балетмейстеры всё больше уделяют внимание либо трюковой части, либо слишком «осовременивают», стилизуют танец. Нелепо смотрятся со сцены серебряные сапожки, пестро раскрашенные мини-юбки, причудливые головные уборы, совершенно не отвечающие эстетическим требованиям русского танцевального творчества. Балетмейстеры, сочиняя современную лексику, часто забывают о национальном характере движений, нарушают то, что делает танец красивым, а самих исполнителей изящными и привлекательными. Всё это никак не украшает танец и засоряет его. Зритель аплодирует исполнительской технике танцоров, но у него не остаётся глубокого впечатления о содержании танца. Впечатлять, способны лишь танцы выразительные, правдиво раскрывающие душу и характер живого человека во всём многообразии его мыслей, чувств и переживаний. Однако большинство наших балетмейстеров стараются создавать свои танцевальные

композиции на основе подлинных народных танцев и бережно относиться к стилистической интерпретации материала.

Новое время рождает новые вкусы, направления, ритмы и пристрастия. Что бы ни происходило в жизни, каждое поколение должно знать свои корни и помнить родные истоки, иначе исчезнут духовность, патриотизм. Важно оставить для будущего поколения богатейшее наследие русского народного танца. Поэтому так ответственна роль балетмейстеров-педагогов, которые могут сохранить, сберечь традиционные оттенки в манере исполнения, оценить их и дать новую жизнь народной хореографии.

Список используемой литературы:

1. Богданов, Г.Ф. Русский народный танец в жизни и на сцене / Г.Ф.Богданов. // «Традиционная культура», научный альманах; государственный республиканский центр русского фольклора. М.:— 2007. — № 4. — с. 22—29.
2. Захаров, В.М. Фольклор — это симфония движений / В.М. Захаров //«Балет», литературно-критический историко-теоретический иллюстрированный журнал. М.: Балет. — 2010. — № 1. — с. 32—34.
3. Пермякова, А.Б. Опираясь на наследие, искать новое / А.Б. Пермякова // «Балет», литературно-критический историко-теоретический иллюстрированный журнал. М.: Балет. — 2010. — № 3. — с. 24—25.

Хореография как способ самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья

Миронова Ю.Д., преподаватель

Основные задачи в работе с детьми с ОВЗ в учреждениях, реализующих художественное образование, направлены не только на освоение обучающимися знаний и навыков, но и на развитие его личности, его познавательных способностей, социализации и адаптации.

По моему мнению, хореография — прекрасный способ решения коррекционных задач. Хореография — прекрасное средство психотерапии. Танцевать особенно рекомендуется тем, у кого отмечается повышенное чувство страха или неуверенности в себе, а также детям, склонным к депрессивным проявлениям. Актуальность данной темы заключается в разрешении сложившегося противоречия, в котором с одной стороны выступает необходимость развития двигательной моторики детей с ОВЗ и недостаточным количеством

развивающих методик с другой. Переход танца в терапевтическую модальность чаще всего связывают с именем американской преподавателя танца и танцовщицы Мэрион Чейз. Она заметила на своих классах личностные изменения у обучающихся, которые интересовались больше выражением чувств в танце, чем самой техникой танца. И, тогда Чейз стала больше обращаться к свободе движения, тем самым открыв психологические преимущества, которые предлагал танец. Сначала она работала с детьми и подростками в собственной студии и в специальных школах. Затем ее работа произвела впечатление на психологов и психиатров, и к ней они стали направлять своих клиентов.

В 1946 году Мэриан Чейз пригласили опробовать свои методы с госпитализированными психиатрическими больными в госпитале Св. Элизабет (Вашингтон, округ Колумбия). Эту дату считают днем рождения танцевально-двигательной терапии. Чейз работала с регрессивными, неразговаривающими и психотическими больными. Пациенты, которые считались безнадежными, смогли на танцтерапевтических сеансах включиться в групповое взаимодействие и научились выражать свои чувства, что далее позволяло им перейти к более традиционным вербальным видам психотерапии. Благодаря этому работа М.Чейз получила национальное признание[2,36].

Занятия хореографией и физическое развитие детей с ОВЗ компенсируют и предупреждают отклонения в физическом развитии. Укрепляют психофизическое здоровье ребенка. Повышают интеллектуальное и духовное развитие личности. При обучении детей танцевальным упражнениям применяются словесные, наглядные и практические методы. В каждое занятие включается специальная работа по коррекции функции равновесия, укреплению мышц, формирующих правильную осанку, и мышц свода стоп (предупреждение и коррекция плоскостопия), развитию дыхательной мускулатуры и нормализации двигательной активности.

Особенность работы с детьми с ОВЗ заключается в снижении уровня возрастных требований к хореографическим элементам, более медленное и кропотливое выполнения каждого отдельного движения. При правильной постановке обучения, хореография способствует развитию личностных качеств у детей с ОВЗ, произвольного внимания, умения преодолевать посильные трудности, контролировать себя: развитию целеустремленности, настойчивости, организованности, дисциплинированности, смелости, правильному отношению к оценке своих действий и положительному отношению к сверстникам. Особенно продуктивны танцевально-игровые занятия, где дети учатся ориентироваться в пространстве, контактировать друг с другом, что

особенно важно при работе с детьми аутистического спектра. На занятиях хореографией, большое значение придаётся слушанию и разбору музыкального материала (особенно это важно для слабослышащих детей). Музыка сообщает движениям определенный характер, придает им эмоциональную окраску. Музыкальное сопровождение должно быть ярким, эмоциональным, выразительным.

Для детей с ОВЗ очень важна двигательная активность, без которой в хореографии не обойтись. Морфологическая структура двигательного анализатора человека чрезвычайно сложна. Мышцы связаны с центральной нервной системой посредством проприоцептивных моторных безусловно рефлекторных дуг. Возбуждение, возникающее при растяжении и сокращении мышц, передается по афферентным волокнам в спинной мозг, в нем по задним столбцам достигает больших полушарий и, наконец, передается в заднюю центральную и теменную область. Передняя центральная извилина мозга ребенка является областью двигательных проекций. Раздражение коры мозга в том или другом пункте передней центральной извилины вызывает сокращение соответствующих мышечных групп, а значит – движение. Посредством хореографии, ребёнку будут проще развиваться.

Есть немало доказательств тому, что дети с ОВЗ проходили обучение в специальных школах, где обучались различным видам творчества, благодаря которым, повзрослев, несильно отличались развитием от сверстников. Более того, такие дети очень тонко чувствуют искусство: музыку, танец; и могут стать очень талантливыми людьми в будущем. Всех их объединяет одно – они смогли доказать, что диагноз «ограниченные возможности здоровья» – всего лишь медицинский термин, который уходит на второй план, когда в дело вступают целеустремленность и талант.

Например, в г.Выкса Нижегородской области существует театр «Шаг навстречу». В проекте принимают участие 12 детей-инвалидов, их родители, 12 волонтеров-участников студии аниматоров «Happyholliday» МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе». В рамках проекта проводится цикл занятий, которые способствуют социализации, адаптации и развитию творческого потенциала ребенка. Занятия проходят в интерактивной форме с игровыми моментами и творческими заданиями для детей и родителей. Методика проведения занятий основывается на результатах научных исследований психологических особенностей детей с разными проблемами здоровья. Занятия в театральной студии проводятся руководителем студии с психолого-педагогическим образованием, с участием, режиссера – постановщика, руководителей по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. В ходе

реализации в мероприятиях присутствуют в качестве пассивных участников (зрителей) желающие семьи с детьми инвалидами. Участниками проекта «Шаг навстречу» поставлены 3 спектакля: «Чудеса там, где в них верят», «Сказка о толерантности», «Доверие». В ходе реализации проекта для детей создана доступная среда для социализации из числа участников творческих коллективов и работников дворца культуры. Информирование жителей города Выкса о работе театральной студии через СМИ привлекает внимание граждан, общественных организаций, социальных партнеров к проблемам детей – инвалидов снижая в окружающем социуме напряженность в отношении отрицательного образа инвалида[3,71]. Театральная деятельность, способствует созданию целостной среды развития. В ходе занятий творческими видами деятельности педагогические усилия маскируются и оказывают на ребенка косвенное, деликатное, опосредованное воздействие средствами самой культуры. Для ребенка с ОВЗ более органичны коллективные формы усвоения информации. Театр способствует развитию процессов рефлексии всех членов интегрированной группы, создавая глубокие основания для их взаимодействия. Участие в процессе творческой деятельности детей-волонтеров и детей-инвалидов позволяет установить крепкие коммуникативные связи между различными категориями детей. Тем самым происходит общение детей. Ребенок познаёт свое эмоциональное состояние и оценивает это состояние, учится выражать его с помощью мимики. Ребенок овладевает речевыми и неречевыми средствами общения. Важная роль в программе отводится методу личной перспективы. Создана живительная, педагогическая атмосфера, помогающая творческому развитию ребенка с ОВЗ.

Так же, в 2017 году был поставлен мюзикл «Оскар и Розовая дама» по мотивам одноименного произведения Эрика-Эмманюэля Шмитта. Было принято решение, что одних из главных героев сыграли люди с отклонениями в развитии, это помогло отразить переживания героев книги и увидеть полноценную картину зрителю, также это дало толчок для открытия по миру школ искусств для детей с ограниченными возможностями, так как такой мюзикл привлёк огромное внимание людей и залы собирали большой аншлаг. Артисты взаимодействовали друг с другом, и, во время представления был виден уникальный талант каждого из них.

После занятий дети становятся более эмоциональными, приобретают уверенность в своих движениях и поступках. Решаются вопросы нравственного воспитания и социализации и что особенно важно, повышается уровень познавательной активности, что помогает

детям с ОВЗ достигнуть лучшей результативности в других сферах своей деятельности.

Делая вывод, хочется подчеркнуть, что хореография –прекрасный способ коррекции и психотерапии, который помогает детям с ОВЗ скорректировать имеющиеся особенности поведения и личности в целом, послужить самореализации ребенка в будущем.

Список используемой литературы

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. – М.: Просвещение. – 1991. – 93с
2. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Владос, 2003. – 256с.
3. Танцевально-двигательная терапия (сборник). Ярославль, 1994.
4. Хаас Ж.Г. Анатомия танца. – Минск: Попурри, 2011. – 200 с.
5. Электронный ресурс: <https://dobro.ru/project/27476>

Восприятие музыки как один из путей развития музыкальных способностей

Перелыгина Г.В., концертмейстер

Восприятие и анализ музыки — наиболее всеобъемлющая музыкальная деятельность. Она важна и как самостоятельная деятельность слушания и постижения музыки, и как составная часть любого вида музицирования.

В связи с этим, естественно, ей принадлежит ведущая роль в музыкальном воспитании и развитии музыкальных способностей учащихся.

Музыкальное восприятие — сложный эмоциональный сенсорно - интеллектуальный процесс познания и оценки музыкального произведения. Сложность, многокомпонентность музыкального восприятия и является, по-видимому, причиной того, что до сих пор ни в музыкознании, ни в психологии и педагогике нет единого общепринятого термина для его обозначения. Называют его «музыкальным восприятием», «слушанием музыки», «интеллектуальным восприятием», «отражением человеком музыки», «освоением музыки» и т.д.

Проблема слушания — восприятия музыки шире, чем просто слушание. Она охватывает и исполнение, поскольку нельзя хорошо исполнять, если не слышать, что и как исполняется. Слышать музыку,

значит не только эмоционально непосредственно откликаться на нее, но понимать и переживать ее содержание, хранить ее образы в своей памяти, внутренне представлять ее звучание, тем самым развивать музыкальный слух, память, мышление, воображение.

Прежде всего нужно иметь в виду, что любое восприятие является сложным процессом, в котором участвуют различные органы чувств, образуются сложные, комплексные условно-рефлекторные связи.

Понятие «восприятие» определяется в психологии как отражение предметов и явлений в совокупности их отдельных свойств, действующих в данный момент на органы чувств. Важно подчеркнуть, что восприятие есть вид активной деятельности, связанной с другими психическими процессами, мышлением, воображением, памятью, поскольку оно включает предшествующий опыт, узнавание предметов и явлений.

Восприятие, поскольку оно связано с индивидуальностью, ее личным опытом, тоже индивидуально, различно; в значительной степени оно определяется особенностями нервной системы индивида; оно всегда остается рефлекторно-целостным живым созерцанием.

Эстетическое восприятие определяется как особая способность человека чувствовать красоту окружающих его предметов (красоту их форм, цвета, музыкального звука и т.д.), способность различать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и низменное. Для эстетического восприятия важно не столько значение того или иного воспринимаемого объекта, сколько его вид - приятный или неприятный, т.е. в эстетическом восприятии преобладает чувственная сторона познания.

Восприятие музыки есть частный вид восприятия эстетического, и это особенно важно иметь в виду: воспринимая музыку, человек должен чувствовать ее красоту, различать возвышенное, комическое... т.е. не любое слушание музыки уже есть музыкально-эстетическое восприятие. Можно сказать, что музыкальное восприятие - это способность слышать и эмоционально переживать музыкальное содержание (музыкальные образы) как художественное единство, как художественно-образное отражение действительности, а не как механическую сумму разных звуков. Поскольку проникновение во внутреннюю структуру музыки сложный процесс, ему нужно специально учить. Просто слушание музыки, никак не организованное, не направленное, мало что дает человеку - ему нужны различные знания и осознанный опыт восприятия.

Восприятие музыки тесно связано с задачей формирования музыкально-эстетического вкуса. Вкус характеризуется тем, что человек предпочитает, выбирает и оценивает как наиболее интересное, нужное. Если его положительную непосредственно-эмоциональную оценку

получают произведения высокохудожественные, значит, он обладает хорошим вкусом, в противном случае - плохим (возможно, неразвитым). Вкус может быть ограниченным и широким, и одновременно хорошим или плохим, т.е. человеку могут нравиться подлинно художественные произведения, но их количество может быть большим или маленьким. То же самое можно сказать и о плохом вкусе: нравится многое, но низкопробное.

Хороший музыкальный вкус означает, что его обладатель способен испытывать эстетическую радость, наслаждение от подлинно прекрасных произведений. Другие произведения могут вызывать активную неприязнь или приниматься, не оставляя сколько-нибудь значимого следа в душе слушателя.

Все вышесказанное подтверждает важность положения о необходимости учить воспринимать музыку. Конечно, прежде всего, нужно «общаться» с ней, слушать.

Список используемой литературы:

1. Боголюбская М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания. [Текст] / М.С. Боголюбская. -М., 1986.-93 с.
2. Васина-Гроссман В.А. Первая книжка о музыке.[Текст] Изд. 5-е. М.: Музыка, 1988 106 с. ISBN 5-7140-0304-7

Преобразующие личность выразительные средства хореографии

Рычкова Р.Э., кандидат педагогических наук,
Заслуженный работник культуры РФ,
Заместитель директора, преподаватель

Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка оживает в движении, приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся слышимыми. Живописность и графичность поз и положений танцоров роднит ее с живописью и скульптурой. Это позволяет использовать хореографию как средство эстетического воспитания.

Музыка и танец развивают эмоциональную сферу ребенка. Переходя из области конкретных знаний об окружающем его мире в сферу человеческих переживаний, ребенок ничего не теряет, но приобретает новую форму познания, чувственную информацию, построенную на ощущении.

Художественно пережитое чувство заставляет порицать зло, эгоизм, зависть, леность, помогает сделать выбор в пользу добра,

истины, любви и красоты, помогает полюбить природу, тонко ощущая символику ее духовного и материального богатства.

Ребенок младшего возраста, сталкиваясь в сказках со многими моральными понятиями – добром и злом, с жестокостью и добротой – приходит в коллектив уже достаточно эмоционально и психологически подготовленным к восприятию и исполнению танцевального образа, как конкретного, так и более обобщенного содержания. Находясь в танцевальном коллективе 5-8 лет, ребенок обучается ассоциативно-художественному мышлению, без чего невозможно ни исполнять произведения искусства, ни воспринимать, а, следовательно, и нравственно преобразовывать себя.

В целом усиление внимания к танцевальному творчеству обусловлено повышением общего культурного уровня населения.

Хореография, как искусство коллективное, способствует развитию с ранних лет чувства коллективизма, требовательности друг к другу, доброты, принципиальности, стойкости и мужества, что может оказать существенное влияние и на исполнительскую деятельность учеников, – ведь в танце проявляются характер и духовные качества личности. Однако все зависит от качества воспитательной работы, а это кропотливый труд.

Трудолюбие – одно из важных качеств личности обучающихся. Занятия хореографией должны развивать навыки трудолюбия, а они тренируются в постепенном и неуклонном овладении учениками качеством своего танцевально-творческого труда. В хореографическом классе, где основой занятий является материал учебной программы, важно донести до учеников задачи и требования к его усвоению. Как часто, едва усвоив структуру движения, обучающийся считает, что он овладел танцем, это ведет к очень серьезным нравственным издержкам, привычке не затрачивать ни физического, ни духовного труда. Особенно это вредно для подростка, который перестает уважать танец как искусство и переносит это чувство на «большую» хореографию, да заодно и на все искусство. Необходимо внушить ученикам, что занятия искусством – профессиональное или непрофессиональное – требует затраты физических и внутренних сил и этим самым развивает в человеке его скрытые возможности. Преподаватель, ставя перед учениками задачи улучшения качества исполнения танца, должен указать, в чем именно эти качества состоят. Например, – в одном случае это будет ритмическая точность движения, в другом – красота пространственного рисунка и поз, в третьем – выразительная одухотворенность движения, культура общения с партнерами, передача национального характера.

Постепенно наполняя движение всеми этими компонентами, ученик приучается работать над собой, а это уже труд, который он и сам будет уважать. Несомненно, этот навык аккуратности, точности, согласованности движений, радость достижения результатам радость самого процесса преодоления трудностей будут перенесены им на жизнь, на решение других задач. Воспитывая детскую аудиторию через образы хореографии, мы раскрываем в детях эстетическую чуткость к прекрасному и безобразному, возвышенному, низменному, комическому, трагическому в различных его проявлениях.

Трудность, связанная с просмотрами детьми хореографических произведений, отчасти компенсируется широким размахом самодеятельного искусства. Обращаясь к танцевальной культуре, дети и подростки проходят школу духовного, музыкально-танцевального воспитания.

Последние десятилетия характеризуются появлением танцев повышенной ритмичности. Своей спортивностью и близостью к подвижному современному образу жизни они увлекают молодых исполнителей. Но они не могут быть зафиксированы определенным музыкально-хореографическим названием, так как пока не определились в какую-либо устойчивую хореографическую форму. Вместе с тем детская хореография за последнее время добилась некоторых успехов, особенно в области тематических и современных танцевальных номеров.

Музыка и танец развивают эмоциональную сферу ребенка. Если научные предметы сообщают ему знания о мире, то музыкально-танцевальное искусство вызывает эмоциональный отклик, связанный с преображенными в танце явлениями объективного мира. Скажем, музыкальный образ «Весны» может вызвать целую гамму переживаний, связанных с представлением об этом времени года: запахами зелени, травы, листьев, яркостью неба и солнца, предчувствием перемен, может вызвать приподнятое праздничное настроение, ассоциирующееся с весенними днями, образом родной природы. Эти эмоции могут быть вызваны музыкой, такой как «Подснежник» П.И. Чайковского, «Весенние воды» С. Рахманинова, «Времена года» А.Л. Глазунова, «Весна» С. Прокофьева из балета «Золушка»[2].

Танец, поставленный на эту музыку, вносит новые ассоциации. Переходя с помощью искусства из области конкретных знаний о весне в сферу человеческих переживаний, ученик ничего не теряет из достоверности своих знаний о мире, которые лишь приобретают новую форму в виде чувственной информации, построенной на ощущении. Чувства восторга, нежности, бережности и доброты, пережитые учащимися в их танцевальной практике, оставят след в душе ребенка.

Как отмечает В.Г. Горшкова, «одним из главных условий развития у детей творчества в танце является осознанное отношение их к средствам танцевальной выразительности, овладение языком пантомимических и танцевальных движений»[1]. При этом творчество рассматривается в качестве не столько итога обучения, сколько его своеобразного метода. Условием формирования и развития у детей творчества в танце является оптимальное сочетание в едином процессе обучающих и творческих моментов. Кратковременность периодов обучения не позволяет заучивать образцы движений до жестких стереотипов.

При переходе к творческим занятиям эти образцы остаются еще достаточно пластичными, что по утверждению В.Г. Горшковой, облегчает детям их «произвольное изменение, творческий подход к свободе собственного выражения и независимости техники исполнения» [1].

Наиболее эффективной формой повышения исполнительской культуры в массовой хореографии является сам процесс обучения танцу. Он требует значительного времени и внимания. Необходима преемственность в обучении, начиная с детского сада до юношеских коллективов.

К деятельности учреждений культуры предъявляются повышенные требования самого разного характера: умение создавать условия для самостоятельной деятельности специалистов, выведение учреждения культуры в разряд самоорганизующейся системой, способность развиваться, поощрение инициативы, введение всевозможных новшеств. Социальные функции культурно-досуговой деятельности определяются социальным назначением, структурой общества.

Список используемой литературы:

1. Горшкова В.Г. Путь к творчеству / В.Г. Горшкова – М., 1988.176с. / с.21
2. Рычкова Р.Э. Развитие творческого компонента языковой способности учащихся 5-8 классов на основе искусствоведческого материала/ диссертация / Р.Э. Рычкова, Орел, 2004г., с.238/с.34.

Развитие и формирование духовно-нравственных качеств у учащихся хореографической школы средствами искусства

Серегина Г.П., концертмейстер,
Терганова И.Е., Почетный работник образования РФ, преподаватель

В формировании эстетической и художественной культуры личности хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического воспитания. Занятия хореографическим искусством способствует физическому развитию детей и обогащают их духовно. Анализируя тридцатилетний опыт работы преподавательского состава хореографической школы, можно с уверенностью констатировать, что «Танец», как предмет, играет важную роль в воспитательном процессе формирования духовно-нравственных качеств учащихся. Предметы, являющиеся обязательными программными в школе: «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец», «Бальный танец», «Гимнастика», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «История хореографического искусства» непосредственно развивают и влияют на формирование эстетического, художественного вкуса детей и подростков, становясь «матрицей» эмоциональной культуры.

С древнейших времен танец существовал как излюбленная досуговая деятельность в культурах практически всех народов Мира. В хореографической школе занятия танцем являются не только приятным времяпровождением, но и выполняют функцию эстетического и морального воспитания маленького человека, раскрывая ему мир реально существующей красоты: божественной красоты классического танца (основной учебной дисциплины в нашей школе), безграничной, многогранной красоты национальных народных танцев, что особенно важно при формировании нравственно-эстетических ценностей в мировоззрении подрастающего поколения. В хореографической школе «Танец» - это профилирующий предмет, включающий в себя многолетнее поэтапное обучение, начиная с подготовительного отделения, основных классов и заканчивая классом ранней до профессиональной ориентации (РДПО).

Важное место в учебном плане школы занимают теоретические предметы – «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература», «История хореографического искусства». Изучение данных дисциплин дает учащимся возможность овладения необходимыми теоретическими знаниями для восприятия, осмысления, понимания учебных предметов в области хореографического исполнительства, а также того материала, который заложен в программу основного обучения в детской хореографической школе. Ведь танец невозможен без музыки. Сама специфика получаемых знаний подразумевает умение разбираться в предложенном музыкальном материале имеет художественно-эстетическую направленность, ориентирована на воспитание гармонично и всесторонне развитой личности. Ученикам хореографической школы просто необходимы

элементарные познания в области музыкальной культуры. Важно приобщить каждого ребенка к шедеврам мировой классики, сохранить непосредственность эмоционального отклика в душе ребёнка и развить в нём умения радоваться, удивляться и восхищаться увиденным и услышанным. В содружестве различных видов искусств создать особый мир в душе ребёнка. Музыка непосредственно воздействует на чувство ребёнка, формируя его моральный облик. При знакомстве детей с произведениями различного эмоционального содержания мы побуждаем их к сопереживанию. Песня о родном крае пробуждает чувство любви к Родине. Хороводы, песни, танцы разных народов вызывают интерес к обычаям, традициям. Жанровое богатство музыки помогает воспринять героические образы и лирическое настроение, юмор. Разнообразные чувства, возникающие при восприятии музыки, обогащают переживания детей, их духовный мир.

Воспитание детей средствами хореографического искусства помогает всестороннему развитию личности ребенка, учит его находить в танце не только физическое совершенство и двигательную красоту, но и эстетическое наслаждение, выражая его через свои эмоции. Поэтому работа в этом направлении в хореографической школе представляется важным звеном, как в общепедагогическом процессе, так и концертно-сценической деятельности: будь то выступление класса или концертная работа в ансамбле «Цветы планеты». Ансамбль включает в себя три возрастные группы учащихся. Именно здесь ярко отслеживается возрастные этапы расцвета эмоциональной и духовной сферы ученика.

Основной задачей преподавателей –хореографов и преподавателей теоретических дисциплин является гармоничное развитие интеллекта, воли, и эмоций ребенка. А гармоничное сочетание этих трех качеств формирует нравственность ребенка, проявляющуюся не только в учебном, исполнительском процессе, но и в повседневной жизни, в социуме. Дисгармония возникает в случае, когда развивается только одна из этих составляющих. В то же время, общее гармоничное развитие предполагает более или менее правильное физическое развитие в той мере, в которой это позволяют сделать объективные факторы. К сожалению, с точки зрения решения задачи воспитания гармоничной личности, в настоящее время танец не занимает того места в жизни общества, которое он в праве занимать в ряду средств воспитания и развития. Но вот уже свыше трех десятилетий наша школа целенаправленно, методично идет по тернистому пути преодоления всех трудностей в деле становления детской хореографии, поднимая её на все более и более высокий профессионально-художественный уровень. Занятия танцами в школе тесно взаимосвязаны с развитием вышеупомянутых трех категорий, составляющих духовный мир

личности, на что наши преподаватели постоянно обращают внимание и в работе на уроках, и в постановочной деятельности.

Наблюдения наших преподавателей и административных работников подтверждают, что эстетическое развитие, в частности, танцевально-сценическая практика, оказывается существенным фактором общего нравственно-интеллектуального роста ребенка и влияет на его отношения с товарищами, родителями, преподавателями. Учащиеся класса, как и хореографического ансамбля, имея отправной точкой фиксацию эстетических и коллективистских позиций, овладевая искусством танца, стремительно продвигаются в своем нравственном развитии. Они совершенствуют свое отношение друг к другу, ко всему коллективу. В целом, к задачам, поставленным перед ними, начиная с разминки, предшествующей каждому уроку, заканчивая участием в международных конкурсах, где особо проявляется умение ученика контролировать свои эмоции и волю. Активная сценическая, концертная деятельность ставит ученика в ситуацию, когда он должен проявлять самостоятельность эстетических суждений и вкусов, конечно же, под чутким контролем преподавателей, балетмейстеров.

Обобщённые данные показывают, что количество детей, которые приходят в хореографический класс с отчетливо сформировавшимся эстетическим интересом к танцу, составляет 30%. Мотивы, определяющиеся интересами такого порядка, развиваются и растут по мере роста художественного вкуса детей и их общения в коллективе, формируя эмоциональную сферу и нормы морали и нравственности. Довольно большое количество учащихся приходит в хореографическую школу, руководствуясь тягой к коллективной деятельности. Ученики, пришедшие в нашу школу по этим мотивам, так же как и ученики с прирожденным эстетическим интересом к танцу, приживаются лучше. У них выше посещаемость занятий, среди них больше дисциплинированных, инициативных. Да, это врожденные качества, а с остальными 70% необходим многолетний кропотливый труд, требующий огромной как интеллектуальной, так и эмоциональной отдачи преподавателя, что в конечном итоге приводит к понятию постоянной ответственности за то художественно-танцевальное произведение, частью которого является каждый ученик, перешагнувший порог нашей школы. Таким образом, у большинства детей, занимающихся танцами, формируется целый комплекс эстетического, познавательного и социального порядка, который во многом определяет новые мотивы поведения ученика. Осмысливается им самим как гармоничное сочетание личных и общественных интересов. Повышается его самосознание и желание совершенствоваться не только физически, но и духовно.

Одним из сложных моментов в процессе занятий является необходимость разрешения противоречия между досуговым характером занятий в стенах хореографической школы как учреждения дополнительного образования, предполагающим: с одной стороны – целенаправленный отдых, эмоциональное раскрепощение; с другой стороны – создание художественного продукта, связанного с большим физическим трудом и целенаправленным, зачастую напряженным творческим поиском, требующим от ученика волевого, эмоционального настроя и огромной самоотдачи! В детском хореографическом коллективе эта особенность требует как от преподавателя, так и от каждого ученика поиска гармонии раскрепощённости, осознанной свободы и с одновременной собранностью творческой дисциплины и воли. Хореографическая практика, основанная на значительных физических усилиях, может дать ребенку и «нагрузку», и «разрядку»; однако, перед преподавателем неизбежно встанет вопрос об их разумном соотношении

Степень варьирования интеллектуального мышления с физическим исполнением, эмоциональной подачи с грамотностью физической постоянно меняется в зависимости от предмета – классический танец или историко-бытовой, народно-сценический танец или гимнастика, или слушание музыки, музыкальная литература, беседы о хореографии. Исполнение танцев, экзерсисов в классе, тренировочных движений под хорошо подобранную музыку является важной частью воспитания. У учащихся развивается интерес к музыке, которая обогащает и насыщает танец высоким эмоциональным содержанием, культивируя эмоциональную сферу ученика, облагораживая его душевный мир. А возрастные особенности детей диктуют свои законы: непереносимое присутствие игрового момента в подготовительных классах; образность, эмоциональность и детальная отработка в соответствии с образом в младшем школьном возрасте; особая характерная психоэмоциональная отдача в старших классах; безупречное, гармоничное соединение всех вышеперечисленных качеств в классах РДПО. Учебно-воспитательная работа в хореографической школе планируется так, чтобы повседневно повышать эффективность преподавания всех учебных дисциплин, чтобы улучшать исполнительскую культуру детей, поддерживать их интерес, увлеченность, творчество, обогащать их духовный мир. Преподаватель должен всегда помнить, что очень вредно для детей делать те упражнения, которые не соответствуют их физическому и интеллектуальному развитию, которые им не под силу. А эмоциональная отдача на сцене напрямую связана со степенью сложности технической стороны того или иного танцевального произведения. Ребенок должен

получать удовольствие от того, что движения у него получаются и эмоционально передавать свое внутреннее настроение. Одним из важнейших принципов художественно-педагогического процесса, значительно повышающим его эффективность в детском коллективе, является игровая деятельность учащихся. Систематические, целенаправленные, определенной формы и содержания игры, учитывающие пол, возраст ученика, способствуют развитию его творческих начал, нравственных качеств, создают условия для гармоничного развития эмоциональной сферы. Разделение видов танца на «игровой» и «хореографический» позволяет глубже осознать многозначность природы танца. Обычно узкое понимание феномена танца, ограничение его природы хореографическими формами и эстетическими параметрами препятствуют активному использованию игрового танца в детской культуре как уникального специфического языка, не имеющего аналогий. В игровом танце деятельность каждого участника становится искусством творческого созидания своего «Я». Ребенок создает свое видение мира, материализуя свое образное мышление, нравственное отношение. Можно сделать вывод: систематическая учебно-воспитательная работа через танец, освоение теоретических предметов оказывает на детей положительное духовно-нравственное воздействие.

Процесс обучения танцу в хореографической школе приносит детям широкий диапазон эмоциональных переживаний, связанных с творческим преодолением трудностей, умением работать над собой, своим телом изо дня в день, из года в год, совершенству свою природу, преодолевая физическое несовершенство, сохраняя высокую планку духовности и нравственности. Акт творческого самоутверждения в танце, который сопровождается яркими переживаниями, особенно существенен в переломные моменты развития характера учащегося, когда его жизненная позиция еще недостаточно установилась, когда эмоционально значимый толчок может дать направление его интересам и стремлениям, помогает переступить через свои комплексы и доказать прежде всего себе ценность своей личности, а затем преподавателям, родителям, друзьям. И как прямое следствие этого процесса вытекает тот факт, что многие учащиеся школы, по окончании её остаются в классе профессиональной подготовки, что позволяет им вплотную подойти к выбору профессии педагога-хореографа, танцора ансамбля, балерины. Дети, занимающиеся в школе, приобретают не только стройную осанку, хорошую координацию движений и физкультурную закалку, но и, что более важно, прочный «фундамент» высококультурной, гармонически развитой личности, умеющей контролировать свои эмоции. И, что очень важно, установки и

профессиональные качества оказываются очень устойчивыми и после окончания ребенком школы. Впоследствии они определяют активное отношение к новому «взрослому» коллективу на производстве и в ВУЗе, становятся немаловажным фактором в организации культурного досуга, а значит эмоциональной разрядки.

Непростая реальность жизни, постоянное проявление конкурентоспособности, умение быть первым «солистом» во всех жизненных ситуациях – все это формирует эмоционально-волевую твердость. Целеустремленность, основанная на постоянной работе с собственными эмоциями, на протяжении десятилетия, проводимого в школе, помогает в трудных жизненных ситуациях устоять, не спасовать перед глобальными задачами, которые ставит современная жизнь. И так, как показывает наш опыт, заложенные в природе танца социально-культурные ориентации, позволяют решать такие значимые проблемы в развитии культуры личности, в развитие интеллекта. Целенаправленное моделирование занятий хореографией способно решать значимые личностные проблемы учеников, оказывает огромное влияние на развитие и формирование общей культуры личности.

Список используемой литературы:

1. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский, Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 167 с.
2. Гальперин П.Я., Данилова, В.Л. Воспитание систематического мышления в процессе решения творческих задач / П.Я.Гальперин, В.Л.Данилова, Журнал/ Вопросы психологии/, М., 1980.
3. Пуртова Т.В., Беликова, А.Н., Кветная, О.В. Учите детей танцевать / Т.В.Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная. – М. 1993. – 183с.
4. Филатов С.В. От образного слова – к выразительному движению / С.В.Филатов. – М., 1993. – 97 с.

Формирование художественно-творческих способностей обучающихся на занятиях классического танца

Соколова Ю.Б., преподаватель

«Только труд может создать легкость,
красоту и вдохновенность танца»

Галина Уланова

Классический танец как учебный предмет не ставит своей целью изучение основ актерского мастерства. Тем не менее, он с первого до

последнего класса неразрывно связан с освоением выразительных средств, на которые опирается мастерство будущего танцора.

Процесс развития художественно – творческих способностей на уроках классического танца является очень важным. Это качество, благодаря которому танец становится содержательным, интересным для зрителя и позволяющим наиболее полно самореализоваться учащимся в исполнительской хореографической деятельности.

Артистизм – несомненное проявление творческого начала человека. Поэтому одной из основных форм формирования художественно- творческих способностей учащихся является воспитание не только как исполнителей, но и самостоятельных художников, всесторонне развитых личностей, творческих индивидуальностей. Подтверждением тому – слова А.Я. Вагановой, что совершенная техника танца никогда не была самоцелью русской школы. Во главе угла всегда стоял артист – художник, основная задача которого заключалась в том, чтобы средствами танца создавать содержательные хореографические образы, отвечающие задачам балетмейстера, ведь только «художественное качество делает танец образцовым, то есть так называемым классическим...» [1: 68].

Школа классического танца – основа основ систематического, последовательного, методического обучения будущих танцовщиков. Именно классический танец является основополагающей дисциплиной в хореографических школах.

Уроки классического танца – необыкновенно трудоемкая и сложная учебная работа педагога и обучающихся. Ежедневно на уроках классического танца познается язык хореографии, развивается артистизм и навыки сценического перевоплощения.

Цель классического тренажа состоит в том, чтобы с помощью специальных упражнений, а также дальнейшего их разучивания, из которых складывается танец, развивать у учащихся навыки и умения, без которых невозможно овладеть техникой танца – это выворотность, устойчивость и пластичность. А также развивать в них техническое танцевальное мастерство наряду с воспитанием выразительности и артистизма.

В педагогике хореографии необходимы и востребованы инновационные подходы к обучению, так как они способствуют преобразованию учебного процесса с целью улучшения его результатов.

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер ребенка, найти индивидуальный подход к нему с учетом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном виде деятельности, выявить и развить творческий потенциал.

Творческие задания развивают музыкально-двигательные способности, художественное восприятие и вкус, определяют понимание учащимися выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче определенного содержания, развивают способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.

Положительным для воспитания артистизма будет то, что юный возраст учащихся хореографических школ является благоприятным для формирования познавательных интересов. Уровень интеллектуального развития будет способствовать овладению определенного объема знаний, а тип темперамента – их интенсивности.

Особенность искусства танца состоит в том, что содержание любого танцевального произведения, его художественный образ раскрывается через пластику человеческого тела: скульптурно-графическую выразительность движений, жестов исполнителя. Происходит развитие танцевальных способностей детей, заложенных в них природой. Основная цель – это воспитание средствами классического танца «выразительного тела».

Список используемой литературы:

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Москва: Искусство, 1980. – 192 с.
2. Захаров Р.В. Сочинение танца: страницы педагогического опыта / Р.В. Захаров. – Москва: Искусство, 1983. – 224с.
3. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н.И.Тарасов. – Москва: Искусство, 1981. – 479 с.
4. Есаулов И.Г. Методика преподавания классического танца: Учебное пособие / И.Г. Есаулов. - Тюмень: Изд-во ТГИИК, 2006. – 64 с.
5. Захаров Р. Работа балетмейстера с исполнителями / Р.Захаров. М.: Искусство, 1967. – 60 с.
6. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания: первая книга учителя./ П.И. Пидкасистый, М.Л. Портнов – М.: «Российское педагогическое агентство», 1998. – 184с.

Хореография как коллективное творчество в системе дополнительного образования детей и молодежи

Шпакова А.И., преподаватель

Хореографический коллектив – одна из распространенных форм обучения и воспитания, специфика работы которого достаточно сложна. Педагог-хореограф должен совместить задачи эстетического обучения и

нравственного воспитания детей с балетмейстерской работой и со всевозрастающими, часто неумеренными требованиями к выступлению детей на концертах. Работа в хореографическом коллективе имеет свою специфику, с которой не может не столкнуться каждый руководитель творческого коллектива. Это ограниченное время занятий, наличие учащихся с различными способностями, уровнем подготовки, а зачастую, и возраста, периодическое пополнение и частичный отсев основного состава [2].

В рамках этих «предлагаемых обстоятельств» необходимо выбрать оптимальный путь для достижения разнообразных сложных задач. Для этой цели следует сочетать задачи тренировки танцевального аппарата с развитием музыкальных, актерских и творческих способностей. Использовать дополнительные методы, способствующие наилучшему восприятию движений танца, не указанные в профессиональной методике.

Говоря о личностных качествах педагога, П.Ф. Каптерев отмечал, что «личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения». К этим качествам он относил, прежде всего, профессиональную подготовку и личный учительский талант [5].

Кроме этого, педагогу необходимы нравственно-волевые качества - беспристрастность (объективность), внимательность, чуткость, добросовестность, стойкость, выдержка, самокритичность, подлинное уважение и любовь к детям, вера их потенциал [1].

Говоря о сфере межличностных отношений А.С. Макаренко, в свое время сказал, что «дефективность личности связана с дефективностью ее отношений в обществе». Следовательно, основные воспитательные механизмы процесса надо искать в плоскости тех отношений, которые складываются у детей. В педагогическом процессе для учащихся значимы два основных вида отношений: взаимоотношения между педагогом и учениками; взаимоотношения учеников друг с другом. Это два взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга воспитательных механизма [3].

В младшем школьном возрасте притягательными и значимыми для ребенка оказываются его отношения с педагогом. Преобладающее значение отношения педагога к ученику не случайно: слишком много значит учитель в жизни маленького ученика, слишком велик для него авторитет знаний учителя, его опыта мудрости, слишком зависим, он в своих успехах от того, с каким учителем встретился. Постепенно у ребенка накапливается свой объем знаний, умений, навыков, формируется устойчивый круг общения, снижается значимость

отношений с учителем, но не исчезает полностью даже в старших классах.

Как установлено рядом исследователей (А.С. Макаренко, Т.Е. Коннинова, Л.И. Новикова, М.Н. Шульц и др.), в деловом сотрудничестве педагога с учащимися необходимо равновесие между предоставлением самостоятельности детям и тактичной помощью и обучении их способам деятельности. Тогда дети доверяют знаниям, опыту педагога, идут к нему советоваться, так как уверены в безусловном уважении со стороны старшего и умелой тактичной помощи.

Вот это и составляет суть, основу воспитательного влияния взаимоотношений педагога и учащихся, от которых зависит, как будет ребенок, относится к занятиям, к педагогу, его примеру, взглядам, убеждениям, жизненным принципам.

Второй воспитательный механизм педагогического процесса не менее важен. Это взаимоотношения между учащимися. Н.К. Крупская в своих статьях неоднократно высказывала мысль о воспитательной роли отношений в детском коллективе. А.С. Макаренко был более конкретен: «работа педагога должна заключаться в наибольшем приближении к первичному коллективу... его работа должна заключаться в возбуждении требований коллектива к отдельной личности» [4].

Педагог-хореограф должен учитывать существующие в коллективе реальные отношения между воспитанниками. В самих этих отношениях, если даже они складываются, не зависимо от нас, многое может быть с успехом использовано в воспитательном плане. Оптимизация этого процесса связана с совершенствованием содержания и структуры хореографической деятельности детей в коллективе, со специальной организацией их коллективного общения как особого вида деятельности, с целенаправленным воспитанием у ребенка культуры личностного восприятия друг друга, с организацией индивидуальной помощи в процессе обучения, саморегуляции поведения и социально полезного самоутверждения в коллективе [7].

Сущность воспитательного механизма, связанного с взаимодействием учащихся между собой, состоит в том, что этот механизм, как и первый, возникает и действует только тогда, когда есть деятельность. Коллективная и тщательно организованная деятельность в хореографическом коллективе создает предпосылки для формирования отношений делового сотрудничества и ответственности [2].

Таким образом, общее между первым и вторым воспитательным механизмами позволяет сделать очень важный вывод. Если для формирования детского коллектива, основного инструмента

воспитания, педагог может организовать активное взаимодействие детей с окружающей средой через хореографическую деятельность, то при организации коллективной деятельности ему необходимо профессионально грамотно использовать общение детей между собой.

Процесс включения ученика в систему коллективных отношений, неоднозначный, нередко противоречивый. Дети, будущие члены коллектива отличаются друг от друга состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, умениями и многими другими качествами. Поэтому они по-разному входят в систему коллективных отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны товарищей, оказывают обратное влияние на коллектив.

Первый год обучения в хореографическом коллективе особенно трудный для ребёнка: меняется привычный уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам [2].

Наблюдения за группами младших школьников показали, что социально-психологическая адаптация происходит по-разному: у значительной части детей (50-60%) - в течение двух-трёх месяцев обучения; другим детям (около 30%) требуется больше времени для привыкания. У благополучно прошедших адаптацию преобладало хорошее настроение, активное отношение к процессу обучения, большое желание посещать занятия, добросовестно выполнять требования педагога. Они постепенно привыкали к коллективу, легко шли на контакт, приобретали друзей, то есть включались в складывающиеся в коллективе межличностные отношения. Это, так называемая, «скрытая программа социализации», благодаря которой развивается эмоциональная и социальная жизнь ребёнка, формируется его представление о себе и том, что думают о нём другие [6].

Вначале дети как будто избегали непосредственных контактов друг с другом, каждый был «сам по себе». Связь между ними происходила с помощью педагога. В дальнейшем, в процессе совместной творческой деятельности, они активно овладели навыками отношений друг с другом. Таким образом, наблюдения показали, что социальное взаимодействие с группой сверстников и умение заводить друзей выступают одной из важных задач развития на этом возрастном этапе.

С возрастом у детей повышается полнота и адекватность осознания своего положения в группе сверстников. Характерная для детей среднего школьного возраста возникающая потребность занять определённое место в группе, зачастую создаёт напряжённую ситуацию. Возрастающая значимость мнения ровесников становится

причиной неадекватности оценки своего места в системе межличностных отношений.

Решающую роль в подобных ситуациях играет значимость педагога, так как дети этого возраста безоговорочно принимают и усваивают суждение учителя, являющегося для них высшим авторитетом. Отрицательные оценки и осуждения, резкие замечания в адрес ребёнка становятся для остальных «ярлыком», дети перестают принимать сверстника [1].

Негативное влияние на положение учащегося в системе межличностных отношений оказывает и чрезмерное заглаживание кого-то из детей. Дети иногда несправедливо начинают считать их «любимчиками» и «подлизами» и потому избегают с ними общения.

Подростковый период называют эпохой активной индивидуализации, этапом обостренно переживаемого стремления к самоутверждению. Желание выделиться, стремление занять высокую позицию, занять высокое положение, признания своей личностной ценности и, тем самым, получить возможность подкрепить свою самооценку и самоуважение во многом определяет поведение детей в этом возрасте и складывающиеся межличностные отношения в коллективе.

Неготовность, нежелание или даже не способность педагога понять и принять всё возрастающее стремление детей к взрослости, самостоятельности, могут стать причиной целого ряда негативных тенденций в поведении подростков. А ведь этот возраст, как показали наблюдения, характеризуется состраданием, сочувствием, переживаниями, способностью пожертвовать своим ради других.

Таким образом, процесс воспитания личности, связан с процессом развития коллектива. То есть с одной стороны, уровень состояния коллектива, характер сложившихся в нём деловых и межличностных связей влияет на направленность и темп развития каждого члена каждой группы. С другой стороны, активность воспитанников, степень их физического и умственного развития, их возможности и способности обуславливают воспитательную силу воздействия коллектива. Поэтому, вопрос об отношениях коллектива и личности - один из ключевых и в условиях демократизации воспитания, соблюдения прав свободы человека он приобретает особую важность.

Список используемой литературы:

1. Кукарин А.В. Профессиональное мастерство как творческое отношение педагога-хореографа к своей деятельности в учреждениях дополнительного образования детей // Вестник МГУКИ. – 2009. – №1. – С.180 – 182.

2. Мельникова Е.П. Хореографический коллектив как средство развития творческой самореализации личности / Е.П. Мельникова // Вестник МГУКИ. – 2011. – №5. – С.158-162.
3. Педагогика: учебник / под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2010. – С. 432.
4. Педагогика: учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 2007. – С.430.
5. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учебник. – М.: Академический проект: Гаудеамус, 2006. – 490с.
6. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать: учебное пособие / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная. – М.: ВЛАДОС, 2003. – С. 256.
7. Чечина, Ж.В. Проблемы организации образовательного процесса на уроке хореографии // Вестник МГУКИ. – 2011. – №5. – С.185 – 188.

Совершенствование педагогического мастерства через самообразование преподавателя

Шулимова Е.Б., заместитель директора, педагог-психолог

В современном мире становится актуальным понимание, что преподаватель – «не просто преподаватель – от слова «преподавать», а преподаватель – «мастер», высококвалифицированный, высококомпетентный, способный к творческому продуктивному труду» [1,34]. Несомненно, современный преподаватель обладает ценнейшим опытом, багажом эффективных методик, педагогических приемов. Однако, как показывает практика, формула успеха преподавателя – это постоянное совершенствование своей компетентности.

В проблеме совершенствования педагогического мастерства преподавателя необходимо обратить на два момента. С одной стороны, особенность педагогической деятельности, связанной со спецификой её объекта, которым является человек (он же субъект деятельности), постоянная изменчивость педагогических ситуаций – всё это не позволяет преподавателю опираться на какую-то одну, раз и навсегда усвоенную систему действий. С другой стороны, при разработке методологических основ оптимизации образовательного процесса возникает проблема соотношения творчества преподавателя и определённого алгоритма действий, которые ему надо постоянно осуществлять.

А.С. Макаренко утверждал, что «педагогическое мастерство не является свойством лишь талантливых людей...упорным трудом, методом проб и ошибок человек обретает профессиональное мастерство» [2,59-62]. Ускорить процесс достижения педагогического мастерства возможно лишь при овладении преподавателем системой необходимых знаний, навыков, умений, формировании профессионально важных качеств, способностей и готовности к образовательной деятельности и изменениям.

Профессиональное становление и развитие преподавателя продолжается на протяжении всего периода профессиональной деятельности – «педагогический работник обязан постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень» [3, 51].

Одним из важных направлений совершенствования и развития педагогического мастерства является самообразование. Самообразование каждого преподавателя строится с учетом знаний техники умственного труда, индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности. Основные направления, в которых преподавателю необходимо заниматься самообразованием: профессиональное (предмет преподавания);психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей); психологическое (имидж, коммуникативная компетентность, лидерские качества и др.);методическое (образовательные технологии);правовое; эстетическое; охрана здоровья.

Можно определить следующие основные источники самообразования: телевидение; литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.);интернет; курсы; семинары и конференции; мастер - классы; мероприятия по обмену опытом; творческие мероприятия; курсы повышения квалификации. Все источники можно разделить на способствующие личностному росту и способствующие профессиональному росту. Однако они могут способствовать и тому и другому одновременно.

Важно отметить следующее, что процесс самообразование будет продуктивным, если:

- в процессе самообразования реализуется потребность преподавателя к собственному развитию и саморазвитию;
- преподаватель владеет способами самопознания и самоанализа профессионального опыта;
- преподаватель обладает развитой способностью к рефлексии;
- программа профессионального развития преподавателя включает в себя возможность исследовательской деятельности;

- преподаватель обладает готовностью к творчеству;
- осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального развития и саморазвития.

В личном плане самообразования преподавателя обязательно должен быть список результатов, которые достигаются им за определённый срок (самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно): повышение качества преподавания предмета; печатные работы; разработка новых методов и приёмов обучения; трансляция профессионального опыта; выработка методических рекомендаций по применению образовательной технологии.

Таким образом, преподаватель — одна из важнейших фигур в становлении ребенка, его социализации, развитии его творческих способностей. Поэтому очень важно, чтобы преподаватель, который работает с детьми, был человеком творческим, был личностью неповторимой и особенной, обладал высоким профессиональным мастерством, был «на одной волне» с детьми. Стать авторитетным — значит стать компетентным в современных вопросах, интересующих как педагогический коллектив, так и обучающихся, и поэтому современный преподаватель — это непрерывно развивающаяся личность, открытая для всего нового; человек, который готов не только учить, но и учиться сам.

Список используемой литературы:

1. Березина В.А. Дополнительное образование детей, как средство их творческого развития: Исследования центра проблем качества подготовки специалистов. – М.: 1991. – С.122.
2. Бизяева А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия. Псков: ПГПИ имени С.М. Кирова, 2004. – 216 с.
3. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.А. Сластенин, и др. – М. – 2007.
4. Ушинский К.Д. Из статьи «Проект учительской семинарии» // Избранные педагогические произведения. – М.: Просвещение, 1968. – с. 557.