

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Республиканский дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева»

РАССМОТРЕНО
на методическом совете РДДТ
«26» апреля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РДДТ
Г. Э. Качмазов
Г. Э. Качмазов
«26» апреля 2024г.

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Методическое пособие

Автор-составитель:
Карлова Наталья Абрамовна
педагог дополнительного
образования структурное
подразделение «Заря»

г. Владикавказ,
2024г.

*«Способности с детских лет стоит развивать,
а недостатки исправлять умелым руководством»
(Август Бурнонвиль)*

Введение

Цель учреждений дополнительного образования – создание условий способствующих раскрытию и развитию природного и творческого потенциала ребенка на основе интересов, способностей и дарований; приобщение к социальным, культурным ценностям, получение дополнительных образовательных услуг и профессиональной ориентации.

Творческая деятельность хореографического коллектива направлена на достижение этой цели.

Танцевальный коллектив – это особая среда, где самое широчайшее поле возможностей для ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами профессионального мастерства. Воспитывающие функции занятий танцем разнообразны:

- выявление способностей и ценностных ориентаций;
- формирование художественного, образного восприятия и мышления;
- овладение языком и техникой танца;
- развитие эмоциональной сферы, творческой интуиции и артистизма;
- становление важнейших качеств личности – трудолюбие, дисциплинированности, стремление к совершенству, чувство ответственности, взаимопомощи.

Вся деятельность хореографического коллектива направлена на решение задач воспитания и обучение танцу.

Задачи:

- сформировать устойчивый интерес учащихся к танцу;
- дать на каждой ступени комплекс знаний и умений по искусству танца с учетом индивидуальных особенностей ребенка;
- сформировать музыкальную культуру; развить творческие способности;
- закрепить полученные навыки в концертной деятельности;
- развить физически и укрепить здоровье;
- пробудить интерес к профессии хореографа.

Танцевальное искусство как средство эстетического воспитания личности обладает огромной силой. Занятия танцем приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Общение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать музыку, развивает любовь к музыке готовит из них будущих, чутких слушателей и ценителей музыки.

Танцевальные занятия развивают детей физически, укрепляют их здоровье: правильно развивают костно-мышечный аппарат, помогают избавиться от физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру.

В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: ребенок учится сам создавать пластический образ.

Коллективные выступления перед зрителем являются одним из главных воспитательных средств: переживание успеха приносит моральное удовлетворение, создаются условия для самореализации творческого потенциала, воспитываются чувства ответственности, дружбы, товарищества. Занятия танцем снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию в целом повышают трудовой и жизненный тонус ребенка.

Часть 1. Организация хореографической деятельности

1.1. Принципы, методы и формы обучения

Процесс обучения в хореографическом коллективе – это совокупность целенаправленных действий педагога и учащегося для получения системы знаний, умений, навыков и развития творческих способностей средствами хореографического искусства.

Учебно-воспитательный процесс в коллективе строится согласно *дидактическим принципам*:

- строгая последовательность в овладении танцевальной лексикой и техническими приемами танца;
- систематичность и регулярность занятий, обеспечивающих постепенность в развитии природных данных и способностей учащихся;
- доступность в овладении техническими приемами;
- комплексность средств воздействия.

Такая организация учебного процесса дает возможность участникам коллектива не только овладеть основами хореографии, но и углубить знания в этой области, сделав их всесторонними, связав танец с широким кругом явлений искусства и жизни.

Учебный процесс в коллективе имеет свои специфические черты, отличающие его от профессионального хореографического образования:

- значительно меньший объем изучаемого материала по различным видам танца;
- зависимость требований от способностей и физических данных детей, где главное – увидеть и развить способности ребенка;
- более дифференцированный подход к различным группам обучающихся, требующий гибкого варьирования в подаче изучаемого материала, его отбора с учетом возможностей каждого ребенка, группы в целом.

Ведущими *методами обучения* детей танцевальному искусству являются:

- наглядный показ формируемых навыков;
- объяснение методики исполнения движения;
- тренировочные, танцевальные, спортивные упражнения;
- танцевальная игра;
- развивающие этюды;
- танцевальные композиции.

Формами обучения являются:

- индивидуальные занятия с солистами, с неуспевающими;
- индивидуально-групповые занятия: это отдельное обучение мальчиков и девочек или одной группы;
- коллективные репетиции 2-х или 3-х групп;
- сводные репетиции всего коллектива;
- концертная деятельность танцевального коллектива

Лицом коллектива является *репертуар*, его идейный и художественный уровень. При составлении репертуара необходимо учитывать ближние и дальние перспективы творческой деятельности коллектива, учитывать потребности детей, интересы, их подготовленность к восприятию произведения.

В подготовке репертуара следует использовать как традиционный, так и редко встречающийся танцевальный материал. В репертуаре следует уделить внимание танцевальному фольклору своего региона.

Танцевальные постановки должны быть направлены на раскрытие индивидуальности детей, на воспитание этических отношений друг к другу, на развитие техники и выразительности исполнения.

Музыкальному оформлению учебных занятий, развивающих игровых этюдов и танцев, репертуарных постановок отводится важная роль. Рекомендуется это делать с учетом восприятия его детьми: от более простого в младших классах к более сложному – в старших.

Для репертуарных постановок надо использовать музыкальные произведения, удобные для создания пластических образов, с богатым внутренним содержанием, в ярком исполнении. Лучше использовать аудио записи оркестров, ансамблей, профессиональных исполнителей.

Практическое обучение танцу предполагает также и знакомство с теорией искусства танца, музыки и преподавания методики движения. Специфика обучения танцу в том, что преподавание теории осуществляется на практических занятиях.

Условия для применения полученных знаний, умений и навыков, форма контроля за уровнем подготовки – открытые занятия, отчетные выступления, концертная деятельность коллектива, его участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и праздниках танцах различного уровня. Концертная деятельность – это показатель стабильности коллектива, общей культуры его исполнителей, грамотности и профессионализма руководителя.

1.2. Структура занятия

Как грамотно построить занятие? От того, насколько удачно педагог это сделает, зависит то, как учащиеся будут воспринимать материал. Занятия для младших и старших воспитанников строятся по-разному, с учетом физических и психических возможностей детей.

С самого первого занятия важно приучать ребенка к самостоятельной работе. Надо выделять время перед началом занятия для отработки предыдущего материала, давать детям возможность вспомнить, что они изучили на прошлом занятии. Если педагогу это удастся, то на выступлении не будет проблем с разогревом детей и разводкой номеров. Ученики будут все делать сами. И во взрослой жизни у них, скорее всего, появится такое качество, как ответственность.

Занятие в группах (5-10 лет)

Приходя на занятия и даже переодевшись в форму, многие дети еще не настроены на то, чтобы внимательно слушать педагога и, тем более, понимать его. Дети перед началом урока заняты своими важными делами (игры, общение друг с другом, обмен впечатлениями). Дайте им время перестроиться на занятие: поговорите с ними, спросите как у кого дела в школе, в детском саду. Пусть переход к занятиям будет плавным, незаметным для самих малышей. Завладейте сначала их вниманием.

Минут десять от урока можно потратить на повторение пройденного материала. Это углубит и укрепит знания малышей. Для того, чтобы внимание детей не рассеивалось, можно задавать им вопросы по теории. Пусть ребята проговаривают вслух правила выполнения движений. Так они лучше будут запоминать материал. Когда педагог дает что-то детям новое, необходимо несколько раз в разных вариациях повторить одно и то же. Не спешите и не требуйте от детей моментального понимания и выполнения движения.

Хорошо, если занятие проводится в игровой форме. Но важно помнить, что для дошкольников интересен сам процесс игры, а для старших важен ее результат. Конец урока лучше сделать игровым, чтобы снять у детей чувство усталости, напряжения и отправить их по домам в хорошем настроении.

Для детей младшего возраста (5-7 лет) не рекомендуется проводить занятие больше часа.

Занятие можно спланировать следующим образом:

10 минут – разогрев;

20 минут – повторение пройденного материала; 20 минут – новый материал;

10 минут – игровая (финальная) часть занятия.

Большое значение придается показу, так как закладывается фундамент обучения, усваивается танцевальная азбука и вырабатывается ряд первоначальных исполнительских навыков. Показ должен быть предельно точным, конкретным, технически совершенным, детальным. Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, замечания носят конкретный характер. Слово служит для образования основных понятий:

терминология, правила исполнения. На этом этапе ученики больше копируют, чем думают над тем, что и как сделать. Мышление носит конкретно-образный характер.

Занятие в средних группах (10-13 лет)

Показ несет большее обобщение, так как учащиеся осваивают сумму основных технических приемов, опираясь на тот фундамент знаний, умений и навыков, который получен в младших классах. При показе педагог может пренебречь точностью исполнения отдельных элементов, намечая лишь в

«вполноги», общую схему, но при этом важно выделить узловую, технически наиболее важный момент движения. Словесный метод приобретает очень большое значение в связи с происходящим моментом осмысления исполнения, выработки сознательного вдумчивого подхода к работе, формирования профессионального кругозора учащихся. Слово несет на этом этапе самую большую нагрузку (большую, чем в младших и старших классах).

Занятие можно спланировать следующим образом:

30 минут – разогрев и упражнения у палки;

30 минут – упражнения на середине и повторение пройденного материала;

30 минут – проучивание нового материала.

Занятие в старших группах классов (14-17 лет)

Показ и объяснение занимают меньшее время по сравнению со средними классами. Формируется техника артистичность, возрастают темпы урока, физическая нагрузка. Линия урока непрерывна, и необходимо

«втанцовываться» в большие и сложные комбинации или этюды.

Лаконичные и скупые показ и объяснения должны нести в себе максимум объяснения.

Занятие можно спланировать следующим образом: 15-20 минут – разогрев и упражнения у палки;

30-40 минут – упражнения на середине и повторение пройденного материала;

30-40 минут – проучивание нового материала.

Проведение занятия

Все движения и темп исполнения комбинаций должны соответствовать программному материалу, техническим возможностям учащихся, правильным методическим раскладкам.

Объяснение и показ педагога должны быть точными и лаконичными, а паузы между движениями – короткими, так как ослабевает внимание учащихся и остывают мышцы.

Педагогу следует сделать предупреждающие замечания до исполнения комбинации.

Необходимо приучить учеников слушать общие замечания и реагировать на них. Количество замечаний на занятии: 70% - общие, 30% - индивидуальные.

Поправляя недостатки исполнения у учащихся педагогу необходимо указать, как их исправить.

Во время занятий необходимо переставлять учащихся на другое место, особенно при исполнении упражнений на середине зала.

1.3. Требования к форме для занятий танцем

Очень важно для коллектива, как воспитанники одеваются на занятия. Любая форма дисциплинирует человека, заставляет его почувствовать свою принадлежность к тому роду деятельности, чью «спецодежду» он носит.

С самого первого урока необходимо следить, чтобы дети приходили опрятными, в чистой форме, аккуратно причесанные. В.С. Константиновский в книге «Учить прекрасному» отмечает, что «...человек выражает свое уважение к окружающим, друзьям и наставникам и своим внешним видом – аккуратным, подтянутым».

На занятиях не нужны дополнительные внешние раздражители. Внимание педагога должно распределиться на всех детей поровну. Пестрый, цветастый наряд привлекает к себе внимание, хотим мы этого или нет. К одежде педагога это тоже относится. В рабочей одежде воспитанников и педагогов не должно быть ни чего отвлекающего от занятий.

В младших группах цвет танцевальной формы – белый. Этот торжественный цвет заставляет очень внимательно относиться к себе. На белом, как на открытой ладони, видны все недостатки, видно любое пятнышко У девочек- белый купальник без рукавов, белые носочки без рисунка, балетки. Почему купальник без рукавов? Педагог должен хорошо видеть ребенка, его руки, локти, кисть. Хорошо, если верх купальника будет маечкой. В таком случае будет видна спина ребенка, его лопатки. На поясе должна быть резинка (4-5см), которая выполняет несколько координирующих функций: четко разделяет верх и низ корпуса, определяет уровень первой позиции рук, определяет уровень постановки рук «на пояс». На занятия по детскому танцу, народному танцу и историко-бытовому танцу добавляется белая юбка (до середины бедра).

Прическа у девочек, согласно традициям, почти не меняется: зачесанные назад волосы собраны и закреплены шпильками в пучок на затылке, челка убрана (открытое лицо). На занятиях партерной гимнастикой девочки могут делать по два пучка по бокам, чтобы было удобно лежать на коврике.

У мальчиков: белая майка или футболка, черные шорты без карманов либо «велосипедки», белые носки без рисунка, балетки.

В старших группах (девочки) цвет рабочей одежды – черный. Черный купальник (можно с рукавами), черные лосины, резинка на талии, балетки. На народный танец добавляются черная юбка и туфли. Для занятий современным и эстрадным танцем используются джазовки.

Форма для мальчиков: белая футболка без рисунков и надписей, черные лосины. На народный танец можно надеть черные шаровары, перехваченные по ноге резинкой (середина бедра, под коленом). Обувь: балетки и сапоги для занятий народным танцем. Для занятий современным и эстрадным танцем используются джазовки.

К форме могут быть приложения. Например, шерстянки для сохранения мышц в тепле. Мальчикам, когда у них начинается силовая подготовка и работа над трюками, можно использовать наколенники для фиксации коленного сустава и предотвращение травм.

Педагог должен следить, чтобы воспитанники приходили на уроки и репетиции в чистой, аккуратной форме. Нельзя позволять им одевать форму под бытовую одежду. Необходимо объяснить детям, что это не гигиенично, так как тело «не дышит», забиваются поры кожи. Ученики должны переодеваться на занятия в раздевалке и после урока снимать форму и переодеваться в чистое.

Часть 2. Этика и эстетика хореографической деятельности

2.1. Танец в системе эстетического воспитания

Среди множества форм художественного воспитания и образования подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я».

Об эстетическом значении танца размышляли еще древнегреческие философы и писатели – Платон, Аристотель, Плутарх, Лукиан, сочинивший целый трактат «О пляске», дошедший до наших дней. Несмотря на разницу во взглядах на жанровые деления танца, они признавали его воспитательное значение, видели в нем не средство развлечения, а средство гармоничного человеческого развития, передачи эмоционального состояния. В Древней Спарте танец широко использовался в учебном процессе для тренировки координации, «чувство локтя», способности к коллективным массовым действиям и т.д.

За многовековую историю своего развития танец значительно усложнился, превратился в самостоятельный вид искусства, включающий различные жанры и направления. Отдельные выразительные движения легли, например, в основу классического

танца, отличительными чертами которого стали возвышенность, одухотворенность и поэтичность. Классический танец, в свою очередь, стал основой новой сценической театрально-зрелищной формы – балетного театра. В XX веке в противовес сложившейся системе классического танца возникли новые пластические направления – свободный танец, танец-модерн, джаз-танец.

Народный, национальный танец, помимо своих бытовых форм, получил и сценическое воплощение в репертуаре ансамблей народного танца (сначала любительских, а затем профессиональных).

Бытовые бальные танцы, меняясь с течением времени, превращались в историко-бытовые. В XX веке на их основе было создано направление конкурсной бальной хореографии – соревнование на паркете, сливающееся со спортом. Помимо этого, в каждом столетии бальные танцы рождали по десятку новых танцевальных стилей соответственно новым музыкальным ритмам и жизненным темпам. На их пути постоянно возникали запреты. На рубеже XVIII- XIX веков казался слишком фривольным вальс, на рубеже XIX-XX –слишком чувственным танго. В прошлом веке «преследовались» бальные танцы латиноамериканских ритмов, а затем рок-н-ролл, твист, диско, брейк, рэп, хип-хоп и т.п.

Сегодня, как во все времена, танец обладает уникальными возможностями воспитательного и развивающего воздействия в процессе обучения детей.

Синкретичность танцевального искусства подразумевает обязательное развитие чувства ритма, умение слушать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Танец учит выражать свои эмоции в музыкально- организованном движении, развивая эмоциональность и прививая артистизм. Одновременно занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Она развивают и тренируют мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность всего тела, формируют правильную осанку, дыхание. Танец прививает основы этикета, дает сведения о разных эпохах и народах, о значительном пласте мировой художественной культуры. Хореографическое искусство имеет особое значение как средство воспитания национального самосознания. Знание танцев своего народа столь же необходимо, как и знание родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо и там и здесь заключены основы национального характера, этнической самобытности, уникальные черты, сложившиеся в течение многих веков.

Элементы классического тренажа являются необходимыми составляющими обучения. Они равномерно развивают опорно- двигательный аппарат и все мышцы корпуса и конечностей, тренируют дыхание, формирует правильную осанку и составляют основу грамотной постановки корпуса.

Народные танцы не просто дают ребенку, примеры различных ритмов, движений и рисунков, знания по истории музыки и изобразительного искусства, географии и этнографии. Они воспитывают этническое самосознание, уважение к своей культуре и культурам других народов, межнациональную терпимость. Здесь обучение лучше всего начинать с танца своего народа, несложных вариантов этнически близких танцев и в то же время включать танцы других национальностей, различающиеся по ритмам, рисунку движений.

Историко-бытовые и бальные танцы различных эпох в художественно-образной форме представляют образцы этикета и поведения различных слоев общества того или иного времени, определяемые, как правило, нормами морали каждого века. В этом разделе следует начинать с танцев- игр, переходя к материалу XIX века, а только затем к более сложным образцам танца XVI-XVIII веков.

Танцы современных направлений – наиболее привлекательный вид занятий: они покоряют детей необычными, как правило, очень быстрыми темпами, меняющимися ритмами. Привлекают «неудобными» на первый взгляд сложными положениями корпуса, движениями рук и ног, требующими большой выносливости, тренированного дыхания, особой координации. Здесь педагогу следует быть максимально внимательным. Материал современной хореографии подчас кажется несложным, но это простота обманчива. На

самом деле для его освоения необходим высокий уровень тренировки координации и дыхания, мышечная выносливость, грамотная постановка корпуса, рук, ног, головы – все то, что дает классический танец.

Хореография дает возможность физического развития. Это становится особенно важным при нынешнем состоянии здоровья подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков в процессе обучения хореографии связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций

человеческого организма: кровообращение, дыхание, нервно-мышечной деятельности. Овладение возможностями собственного тела дает уверенность и даже предотвращает появление различных психологических «комплексов».

И наконец, подчеркнем: только воспитав поколение, освоившее тот или иной вид искусства, в нашем случае танец, мы сможем получить грамотных зрителей, способных воспринимать и достойно оценивать профессиональные хореографические произведения.

2.2. Этика и эстетика педагогического труда

Важным основанием профессиональной культуры педагога является *педагогическая этика*, или деонтология (от греч. Deon – долг и logos – учение). Как известно, этика (от греч. Ethos – нрав, обычай) – наука о нормах и правилах поведения, взаимоотношений между людьми. Педагогическая этика (педагогическая деонтология) на основе общественных норм определяет те нормативные нравственные позиции, которыми необходимо руководствоваться педагогу в процессе общения с учащимися, их родителями, коллегами.

Гуманистическая педагогика на протяжении веков устами ее лучших представителей называла в качестве исходной этической нормы любовь к детям. При этом эмоционально-ценностное отношение к ребенку проявлялось по-разному. Для Ж.Ж. Руссо, Льва Толстого, Р. Штайнера любить детей означало предоставить им в соответствии с возрастными потребностями максимальную свободу творческого самовыражения. И.Г. Песталоцци и Януш Корчак были верны принципу: «Жить не только ради детей, но вместе с детьми, разделяя их все радости и невзгоды». Р. Оуэн, А.С. Макаренко, заботясь о своих воспитанниках, стремились научить их быть счастливыми в настоящей и грядущей жизни.

И что бы ни говорили сторонники жестких методов в педагогике, без взаимной привязанности, симпатии, заботы, понимания невозможно добиться духовного единства педагога с детьми, которое В. А. Сухомлинский справедливо считал альфой и омегой учебно-воспитательного процесса.

Если вы еще не готовы полюбить всей душой каждого вверенного вам воспитанника (и послушного, и озорного, и прилежного, и нерадивого, и аккуратного, и неряху), то прислушайтесь к мнению Я. А. Коменского, который еще в эпоху позднего средневековья полагал, что все детские учреждения должны стать «мастерскими гуманности». Позднее об этом писали И.И.Бецкой, Н. И. Пирогов, П. П. Блонский, М. Монтессори. Требование гуманного, т. е. чуткого, заботливого, бережного отношения к детям актуально и сегодня, когда в условиях экономической нестабильности, экспансии антикультуры, неустойчивого мира подрастающее поколение нуждается в особой защите.

Быть гуманным к воспитаннику детского учреждения – значит укреплять его здоровье, создавать условия для его полноценного физического и духовного развития с учетом особенностей пола, возраста, индивидуальности. Гуманность педагога проявляется также в неуклонном соблюдении прав и свобод ребенка, зафиксированных в отечественных и международных документах об образовании, защите детства и т. п.

Спектр этических качеств, которые проявляются в общении педагога с воспитанниками, широк и многообразен. Специальные исследования показывают, что, например, подростки и старшие школьники больше всего ценят в учителях тактичность, доброту, справедливость, понимание детских проблем, желание оказать ученику помощь в овладении программным материалом, общительность, добросовестность, трудолюбие, сдержанность, веру в познавательные способности ученика, терпение, требовательность

и ряд других профессионально значимых личностных черт. Но главное, чем дорожит воспитанник, – это душевная щедрость, искренность и сердечность отношений. И глубоко права режиссер, профессор М. О. Кнебель, утверждая, что педагогика требует от человека качеств, близких к материнским. В своей книге «Поэзия педагогики» она писала, что как мать отдает своим детям лучшее, чем она владеет, так и педагог вкладывает свою душу в учеников.

Существует также «этический кодекс» взаимоотношений педагога с коллегами по работе. Помните: ваша доброжелательность, контактность, стремление к деловому сотрудничеству, готовность учесть лучший опыт, поддержать новое начинание – главные предпосылки благоприятной атмосферы успешной деятельности и хорошего творческого самочувствия в трудовом коллективе.

Этика педагога тесно соприкасается с *эстетикой профессионального труда* (одним из критериев высокого уровня педагогической культуры личности). Эстетика (греч. aisthe-tikos – чувствующий, чувственный) – наука о природе эмоционально-ценностного отношения человека к миру, о прекрасном (красоте) в жизни и в искусстве.

Глубокую трактовку прекрасного, красоты дает Л. Н. Толстой, подчеркивая их объективно-субъективный характер. Красотой в смысле субъективном, писал Л. Н. Толстой в статье «Что такое искусство», мы называем то, что доставляет нам известного рода наслаждение; в объективном же смысле красотой мы называем нечто абсолютно совершенное, вне нас существующее.

Такой подход к пониманию сущности прекрасного разделяется многими современными философами. Он дает возможность уяснить личностный характер эстетического отношения, «механизм» благотворного влияния красоты на человека. Удовлетворяя потребность в прекрасном –

«человечнейшую из всех человеческих потребностей» (С. Л. Рубинштейн), мы обогащаем себя духовно, постигаем сердцем и разумом высшие ценности.

Следует помнить, что для педагога красота – не только предмет эстетического любования, но и верный союзник в его профессиональной работе.

Во-первых, прекрасное, искусство дают возможность и взрослым, и детям получить наглядно-образное представление об идеале совершенной личности и тем самым наполнить конкретным содержанием цели воспитания. Поскольку красота выступает для человека «кумиром без всяких условий» (Ф.М.Достоевский), ее притягательная сила, особенно в пору отрочества и юности, побуждает следовать образцам.

Во-вторых, еще во времена античности древними философами (Пифагор, Платон, Аристотель) было установлено родство таких категорий этики и эстетики, как добро и красота. Идея единства прекрасного и нравственного красной нитью проходит через всю историю педагогической мысли. Не случайно В. А. Сухомлинский считал, что главная задача воспитания средствами эстетики – вести детей через красивое к гуманному, человечному. Кроме того, искусство, художественная деятельность помогают ребенку удовлетворить потребность в самовыражении, несут ему информацию особого рода — о «диалектике души», служат своеобразным учебником жизни. Умелое использование педагогом в работе с детьми произведений искусства, эстетических аспектов учебного материала одухотворяет педагогический процесс, создает положительный эмоциональный настрой.

В-третьих, эстетика, красота – незаменимый компонент педагогического мастерства, источник творчества учителя, воспитателя. В этом смысле каждый педагог должен быть хотя бы чуточку художником своего дела, поэтом, артистом. Особенно тесно соприкасаются педагогика и сценическое искусство. И дело не только в том, что педагогу приходится сочетать в одном лице функции, сходные с работой драматурга, режиссера, актера, но и в публичном характере, зрелищности урока, воспитательного мероприятия, которые так же, как и настоящий спектакль, должны производиться на участников «театрального действия» ожидаемое впечатление с помощью особых форм выразительности. В театре к этим средствам воздействия относятся фабула, сценическая речь, сценическое движение (игра

актеров), внешность персонажей, декорации, музыкальный фон. И хотя в педагогической деятельности совсем не обязательно демонстрировать профессиональное актерское мастерство, работник образовательного учреждения должен в определенной мере владеть техникой игры –

«искусством переживания» и «искусством представления», уметь, пользуясь словами К. С. Станиславского, управлять своим вдохновением и настраиваться на творческую работу независимо от личных обстоятельств.

Заметим, однако, что успешное использование средств эстетики в учебно-воспитательных целях возможно лишь тогда, когда педагог, руководитель имеет соответствующую подготовку. Ему необходимо разбираться в различных сферах прекрасного; он должен обладать «музыкальным ухом», чувствующим красоту формы глазом, развитым эстетическим вкусом. Для него важно развивать такие актерские и режиссерские качества, как образное мышление, зрительная память, пространственное и временное воображение, умение перевоплощаться и др.

3.1. Традиционные и инновационные педагогические технологии в хореографическом образовании

Особую важность на современном этапе приобретает организация взаимодействия различных педагогических систем, апробирование передовых инновационных технологий, составляющих дополнение государственной традиционной системе образования.

К традиционным методам подготовки педагогов-хореографов мы относим методы и рекомендации по изучению танцевальной техники, построения и разучивания танцевальных комбинаций, изучение истории становления и развития искусства танца, эстетическое воспитание учащихся.

Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: современные педагогические, организационные, управленческие технологии; педагогические аспекты творческой деятельности; этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и развитию; методы развития

межличностного общения в коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива; методы создания художественной среды средствами хореографии.

3.1 Традиционные подходы в обучении хореографическому искусству

Обучение танцу во многом определяет школа, ее традиции, направления и мастерство преподавателя. Многовековая история хореографического искусства прошла различные этапы формирования и развития хореографического образования. Сложилась традиционные формы, принципы и методы обучения танцу, а также этика и эстетика хореографической деятельности. Рассмотрим традиционные подходы в обучении хореографии.

В обучении хореографии используют *методы* обучения как способы совместной деятельности педагога и учащихся, при помощи которых учащиеся осваивают специальные умения и танцевальные навыки, формируют эстетический вкус, развивают творческие способности:

- метод танцевального показа: аналитический и синтетический показ, демонстрация;
- метод устного изложения: комментирование, инструктирование, корректирование;
- метод упражнений и заданий;
- метод танцевально-практических действий, индивидуальные, групповые задания;
- метод познавательной деятельности: иллюстрированно-объяснительный, репродуктивный, проблемный, исследовательский.

К традиционным приемам обучения хореографии относятся школы и методики известных педагогов-хореографов. В каждом танцевальном направлении существуют свои основатели, разработчики методик, техник и программ, которым следуют по сей день. В

классическом танце это А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов, А.А. Писарев, В.С. Костровицкая. Народный танец представляют Т.С. Ткаченко, А.А. Климов, Т.А. Устинова, Г.П. Гусев, В спортивном танце педагоги в обучении руководствуются техниками Алекса Мура, Уолтера Лэйрда, Гай Говарда. Современный танец основывается на техниках Марты Грэхем, Дорис Хамфри и Чарльза Вейдмана, Мерса Каннингхэма, Элвина Эйли. В историко-бытовом танце обучение основывается на трудах М. Васильевой-Рождественской, Н.П. Ивановского.

Формы организации педагогического процесса. К традиционным формам организации педагогического процесса в хореографии относятся: урок (тренировочное занятие), репетиция, семинар, мастер-класс, консультация, концертное выступление.

Традиционно одним из важнейших аспектов педагогической практики является творческая дисциплина учителя и учеников.

Отсутствие общечеловеческой и творческой самодисциплины у педагога – явный признак профессиональной непригодности. И дело здесь не только в неизбежном отрицательном подражательном факторе со стороны его учеников (опоздания на занятие, неподготовленность к каждому занятию и т.д.). Главное – плохая творческая дисциплина преподавателя влечет за собой бессистемность приобретаемых учениками знаний и навыков, и, как следствие этого – необразованность, невоспитанность, травматизм [2, с. 35].

Традиционно существуют правила, которым должен следовать ученик- хореограф, а также этика поведения педагога-хореографа.

В настоящее время в системе образования происходит процесс интеграции традиционных и инновационных подходов в обучении. Этот процесс необходим для получения высокого результата и эффективности работы педагога и творческого коллектива в целом. Инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержании, методах и формах обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала воспитанников, формирования у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижения ими высокого творческого результата используются различные инновационные технологии.

Остановимся подробнее на **инновационных подходах в преподавании хореографического искусства** и танцевального спорта по видам деятельности: педагогических, организационных и управленческих.

Педагогические инновации

- Создание и реализация различных типов программ (авторских, модульных, комплексных, блочных, интегрированных, разноуровневых и др.); внедрение в практику педагогического опыта успешных педагогов- новаторов.

- Введение в образовательный процесс дополнительных развивающих дисциплин (например, танцевальной гимнастики, акробатики, актерского мастерства, стретчинга и др.).

- Применение игровых технологий. Суть данной инновация заключается в том, чтобы использовать игру не только для разрядки и отдыха, а чтобы сделать ее органичным компонентом занятия, средством намеченной педагогом цели. На примере такого занятия можно проследить, как традиционные упражнения приобретают одушевленные формы в виде животных, растений, явлений природы, предметов, что помогает их сделать понятнее для восприятия воспитанников. Игровые технологии развивают детское воображение и эмоциональность, закладывают истоки творчества. Профессиональные качества воспитанников, такие как выворотность, гибкость, растяжка, воспитываются в условиях игры, мышечные ощущения у обучающихся закрепляются с интересом и удовольствием. Можно использовать танцевальные, ритмические, музыкальные, деловые, ролевые и другие виды игр.

- Использование технологии «проектного обучения». Новация заключается во внедрении дополнительных образовательных программ, ориентированных на совместную с

детьми реализацию творческих проектов.

Это организация творческого годового отчетного концерта, мастер-класса, фестиваля городского уровня, а также досуговые мероприятия для воспитанников. Хореографические занятия в рамках таких программ полны творческих заданий, игровых и практико-ориентированных проектов.

- Применение информационных технологий. В настоящее время современные образовательные технологии включают использование цифровых, видео- и аудиотехнологий, спутникового радио и телевидения, компьютерных мультимедийных технологий, технологии искусственного интеллекта, интернет- и коммуникационных технологий, технологий виртуального моделирования реальностей и ряда иных. Использование вышеизложенных нововведений оказало значительное воздействие на идеи, формы, методы, процессы, управление и иные сферы образования [3, 219].

Информационные технологии дают возможность активно использовать доступ в глобальную сеть интернет, эффективно осуществлять поиск и переработку информации, пользоваться почтовыми услугами интернета, поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое общение. Использование мультимедийных технологий предполагает обращение к видеозаписи практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы, объективно оценить собственное исполнение; также дается установка на домашнее задание, мысленный повтор разученных комбинаций.

Интерактивные и мультимедиа-технологии обогащают процесс обучения, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого.

Интерактивные и мультимедиа-технологии интегрируют в себе мощные распределенные образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь информационная и коммуникативная. Образовательные информационные технологии открывают принципиально новые методические подходы в системе образования.

В последнее время получила распространение такая форма обучения как вебинары. Вебинары предполагают проведение мастер-классов, семинаров, конференций в режиме он-лайн. Это позволяет обеспечить ценный обмен опытом и общение в интерактивном режиме, расширить информационное поле преподаваемого предмета.

- Интеграция содержания занятий хореографией со школьными предметами. Представляет собой взаимосвязь общеобразовательных дисциплин (истории, музыки, математики, географии, физики, иностранных языков и т.д.) со знаниями хореографических навыков и умений. Знания полученные в школе, прекрасно закрепляются на занятиях хореографией, а если ребенок не проходил этого, то педагог-хореограф, тренер забегают чуть вперед, давая ему эти понятия.

- Применение нетрадиционных методов педагогического процесса. К нетрадиционным методам в обучении хореографии можно отнести бинарный подход в преподавании, использование тренингов и др.

Бинарный подход в хореографии. Для успешного функционирования танцевального коллектива (особенно смешанного типа) предпочтительно наличие педагога – женщины и педагога – мужчины. Можно предположить, что в таком случае эффективность, результативность, успешность коллектива будет достаточно высокой. Это «идеальная модель», «идеальный вариант» в педагогике хореографии для всех видов хореографического искусства: и в народном танце, и в классическом, и в современном, и тем более – в спортивном бальном танце.

Бинарный метод реализуется следующим образом: педагог-мужчина и педагог-женщина работают на одном составе учащихся (группа, пара, ансамбль) и ведут одну дисциплину; педагог-мужчина и педагог-женщина ведут разные дисциплины; молодой педагог и опытный педагог.

Тренинги. В хореографии могут использоваться следующие виды тренингов:

навыковый, психотерапевтический и социально-психологический.

К навыковому тренингу в хореографии можно отнести учебные занятия по различным видам направленности хореографического искусства.

Тренинг, или как принято называть в хореографии – тренаж, выстраивается через систему определенных упражнений. Кроме традиционных учебных занятий к навыковым тренингам можно отнести: стретчинг, партерную гимнастику, силовую подготовку, актерский тренинг, упражнения по пантомиме и пластике, контактную импровизацию.

Психотерапевтический тренинг в хореографии используется как метод психокоррекции – хореотерапия (или танцтерапия). Танцтерапия – явление комплексного характера, базируется на фундаментальных теориях философии, эстетики, психологии, педагогики, культурологи, искусства. Часто используется в комплексе лечения людей с заболеваниями нервной системы.

Социально-психологический тренинг направлен на формирование навыков, развитие умений и опыта в области межличностного общения, учит вести себя в обществе, в коллективе, корректирует и развивает систему отношений личности, следовательно, его вербальные и невербальные проявления.

Организационные инновации

Использование нетрадиционных форм работы позволяет нацеливать обучающихся на высокий результат, наглядно демонстрировать творчество, а также дает возможность педагогам видеть собственные недостатки, что способствует более оперативному их устранению.

Отработка этих форм в учреждениях дополнительного образования в значительной степени активизирует познавательную и творческую деятельность педагогов и обучающихся, требует от педагогов не только знаний в области теории обучения, воспитания, психологии, методики проведения занятий в области теории обучения, воспитания, психологии, методики проведения занятий и воспитательных мероприятий, но и умения перенести теоретические знания на уровень их практического применения. Такая работа стимулирует мотивацию к профессиональному росту, способствует приобретению нового опыта деятельности.

- Нетрадиционные формы организации учебного процесса: нетрадиционные типы урока (урок-игра, урок-фантазия, урок-соревнование, урок-викторина, урок-спектакль, урок-лекция, урок открытых мыслей, урок-соревнование); мастер-класс, семинар, практикум, конференция, круглый стол, лаборатория, летняя (зимняя) танцевальные школы, вебинар, творческая мастерская, тренинги, творческие отчет и др.

- Технология «обучение в сотрудничестве». Данная технология включает в себя индивидуально-групповую работу и командно-игровую. В первом случае занимающиеся разбиваются на группы в несколько человек. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. Разновидностью индивидуально- групповой работы может служить, например, индивидуальная работа в команде. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных заданий, проверяют, указывают на ошибки. Основным преимуществом данной технологии является воспитание в учащихся чувства толерантности, коллективизма.

- Инновационные методики организации пространства и времени. Одной из особенностей хореографической деятельности является наличие специальных условий для занятий танцем. А именно: занятия по хореографии должны проходить в специально оборудованном зале. Оформление зала, цвет стен, освещение класса, основа пола, качество балетного станка – все это психологически воздействует на учащихся, определяет их эмоциональное состояние, поведение, отношение к занятиям, уровень усвоения знаний. Наряду с традиционными науками, жизненное пространство изучается и в других инновационных направлениях, таких как психо-дизайн. При организации учебно-тренировочного процесса необходимо предусматривать то, когда и в какое время целесообразней проводить урок, его длительность в соответствии с возрастом, количество раз в неделю и т.д.

- Технологии здоровьесберегающего обучения. Применяя данные технологии, реализуются следующие задачи: создание организационно- педагогических, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения; «обучить здоровью» - формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для укрепления собственного здоровья; «сформировать здоровье» - сохранение и укрепление здоровья обучающихся; воспитание у обучающихся культуры здоровья и устойчивый интерес к двигательной деятельности.

Контроль за эффективностью всего комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся целесообразно проводить с помощью медицинского работника и психолога учреждения по следующим параметрам: гигиенические требования; организация здоровьесберегающей деятельности; организация образовательного процесса по принципам здоровьесбережения; эмоционально-психологический климат в коллективе; грамотность педагога по вопросам здоровья и его нервно- психическая устойчивость.

- Информационные технологии. Деятельность танцевального коллектива предполагает постановку танцев и проведение концертных выступлений воспитанников. Для качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих современным техническим требованиям используются цифровые видео- и аудиотехнологии. Это позволяет накапливать и хранить видео- и музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; производить монтаж, компоновку музыкального произведения. Информационные технологии позволяют осуществлять сетевое взаимодействие с другими учреждениями, трансляцию передового педагогического опыта.

- Создание коллектива-«спутника». Основной состав – это талантливые, умеющие и жаждущие танцевать. Они представляют коллектив на крупных ответственных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. А второй состав – «спутник» - выступают на менее ответственных мероприятиях. Это позволяет одним не «паразитировать» за счет таланта и энергии других, а также дает возможность всем участникам коллектива осуществлять исполнительную деятельность.

Заключение

Каждый, в ком есть «педагогическая жилка», желание общаться с детьми, помогать людям, передавать им свои знания и опыт, может стать хорошим педагогом, тренером, преподавателем дополнительного образования, руководителем творческого коллектива. А для этого нужно:

- обогащать себя духовно;
- постигать закономерности формирования человека, способы коррекции его поведения и ценностных ориентаций в соответствии с нравственно-эстетическим идеалом;
- развивать и актуализировать свой творческий потенциал, т.е. личностные качества, которые способствуют благотворному воспитательному влиянию на окружающих и, в первую очередь, на детей;
- овладевать прогрессивными идеями и технологиями в области педагогики, методикой обучения и воспитания;
- изучать и использовать лучший опыт старших коллег; активно участвовать в просветительской, благотворительной, организаторской деятельности – иначе говоря, целенаправленно работать над приобретением основ индивидуальной педагогической культуры. И твердо верить в свое признание и успех.

«Ни одному школьному предмету недоступно эмоциональное воздействие на детей и подростков в такой же мере, в какой это доступно искусству. Ни один учебник по силе воздействия не может встать в ряд с художественной литературой, музыкой, живописью, театром, кино...

Нет таких предметов и нет таких учебников, которые могли бы выполнить ту особую воспитательную роль, какую способно выполнить искусство» (Д.Б.Кабалевский)

Библиографический список:

1. Алферов А.А. К вопросу об интерактивности в образовательном процессе / А.А.Алферов // Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического образования: сб. материалов всеросс. науч.-практ. конференции, 04 июня 2013 г.; МГАХ / науч. ред. И.А.Борзенко, Н.А.Вихрева. – М.: МГАХ, Богородский печатник, 2014. – С. 13-15.
2. Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце / М.Е.Валукин. – М.: ГИТИС, 2007. – 248 с.
3. Кононова Т.М. Модернизационные процессы в сфере образования: интернет-технологии и их роль / Т.М.Кононова // Вестник ТГАКИиСТ. – Тюмень, 2014. - № 2. – С. 218-221.
4. Медведь, Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного образования: Учеб.пособие. /Э.И. Медведь.-М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002.-48с.
5. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать: Учеб. Пособие/ Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В, Кветная. –М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003.- 250с.:ил.
6. Соболев В.А. Искусство – педагог – ученик: этика и эстетика хореографической деятельности / В.А.Соболев. – Тюмень: ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи», 2009. – 36 с.