РОЛЬ ИСКУССТВА ХОРЕОГРАФИИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Корчагина Е.Н., преподаватель

хореографических дисциплин

ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»

Проблема творчества на современном этапе развития человеческого общества приобретает исключительную актуальность в связи с тем, что по мнению многих современных философов, культурологов, психологов, в нынешнем времени завершается переход от традиционалистской культуры к культуре креативной. Без максимального использования творческих возможностей человечества невозможно решать сложные научные, технические, экологические и духовные проблемы современной цивилизации. В Законе Российской Федерации об образовании говорится, что образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных государством образовательных уровней.

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.

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

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

Танец является неотъемлемой частью пластической культуры человека. Воспитание танцевально-пластической культуры начинается с познания и развития опорно-двигательного аппарата танцовщика. Чтобы пройти через сознательное управление своим телом к бессознательному использованию танцевальных движений, необходимо научиться выполнять простейшие танцевальные упражнения и движения. В основе танцевальной школы лежит не тренирующий, а обучающий и воспитывающий факторы.

Особое внимание в хореографии уделяется возрастным особенностям детей. Возрастными особенностями принято называть анатомо-физиологические и психологические особенности характера того или иного возрастного периода. В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные устойчивые свойства личности, характера, интересов, умственной деятельности, присущие тому или иному ребенку и отличающие его от других.

Творчество далеко не новый предмет исследования. Оно привлекало внимание мыслителей всех эпох развития мировой культуры. О глубоком интересе к этому предмету можно судить по уходящему вглубь веков и неугасающему стремлению создать «теорию творчества», вернее, по многократным попыткам ее построения. Попытки эти, конечно, не были строго научным воспроизведением законов объективной действительности, не представляли собой логически завершенной системы знаний. В большинстве случаев они охватывали, описывали действительность на уровне поверхностей явлений, нередко - фантастики, резко искаженно, идеалистически.

До середины XX века исследованиям творчества не придавалось существенного значения: общество не имело острой потребности в такого рода исследованиях - появление лиц, отвечающих эстетическим требованиям общества было стихийно. Иначе говоря, научно-техническая революция создала условия, открывающие новый этап развития исследований творчества. Главная особенность этого этапа связана с резким сдвигом в типе социальной стимуляции исследований творчества в области науки. Если прежде общество не имело острой практической потребности в таких исследованиях и основным стимулом совершенствования данной области знаний оставалась любознательность, то теперь новый стимул требует создания условий управления творческой деятельностью.

И уже во второй половине XX века выдающимся психологом Л.С. Выготским была исследована история развития личности человека, деятельности, выполняемой им. Его исследования доказали, что в каждом человеке заложены задатки творчества с рождения. По его мнению: «Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или неизвестным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке».

Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно - исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, т.к. всегда предполагает творца - субъекта творческой деятельности.

 Творческая деятельность ребенка имеет большую ценность – ценность развития психики, характера, личности ребенка, социализации ребенка, усвоения им социального опыта. Открывая новое для себя, ребенок одновременно открывает взрослым новое о себе, и потому отношение к детскому творчеству должно быть педагогическим. При этом в оценке детского творчества акцент нужно делать не столько на результат, сколько на сам процесс деятельности. Значит, формирование таких качеств личности, как самостоятельность, активность, инициатива, проявляющиеся в процессе деятельности, есть непременные составные творчества.

Характерными особенностями юношеского возраста являются: этический максимализм, внутренняя свобода, эстетический и этический идеализм, художественный, творческий характер восприятия действительности, бескорыстие в увлечениях, стремление познать и переделать реальность, благородство и доверчивость.

Старший школьный возраст знаменуется бурным психофизиологическим развитием, происходит развитие когнитивных и эмоциональных функций, активный физический рост организма. Ведущая деятельность - познавательная. В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными интересами становится постоянной и прочной. Проявляется большая избирательность к учебным предметам и одновременно - интерес к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и моральной ценности.

Главное новообразование юношеского возраста - открытие «Я», развитие рефлексии (отражение себя в своем образе «Я»), осознание собственной индивидуальности и ее свойств, появление жизненного плана, установки на сознательные сферы жизни, что направляет «Я» на практическое включение в различные виды жизнедеятельности.

Одной из значимых сфер активности личности на этапе ранней юности является межличностное общение. В этом возрасте меняется его содержание и общая направленность, оно становится избирательным, интимным, выполняет собой функцию главного, социального полигона самоутверждения и самовыражения юношей и девушек.

В переходный период подросткам особенно нужно и важно чувствовать чуткое отношение родителей и педагогов. Не следует специально привлекать внимание подростков к сложным изменениям в их организме и психике, однако разъяснять закономерность и биологический смысл этих изменений необходимо.

В любом ребенке от рождения заложено творческое начало, которое в течение жизни претерпевает множество изменений в зависимости от той жизненной ситуации, в которой он находится: либо затухает, либо наоборот – развивается. И в связи с этим, перед родителями и взрослыми, которые окружают ребенка, встает задача не навредить, не «убить» в ребенке это творческое начало, а наоборот направить его в нужное русло. Для этого нужно всячески способствовать развитию творческих способностей – а это длинный и сложный путь.

Занятия хореографа с детьми представляют собой синтез творческого вдохновения и таланта педагога, который должен видеть в своих подопечных не только материал для разучивания танцевальных движений.

В обращении с детьми необходимо проявление симпатии, уважительного интереса к их радостям и огорчениям, к их сложностям в жизни. Поэтому педагогу необходимо понимать взаимоотношения детей, их внутренний мир, учитывать особенности темперамента и характера каждого ребенка.

Педагог-хореограф, прежде всего, стремиться заинтересовать детей, научить их любить и понимать искусство танца, которое расширяет сферу их интересов, обогащает их новыми впечатлениями. Приобретение правильных и точных танцевальных навыков, участие в исполнении танцев, творческое отношение к созданию в них образа, беседы педагога с детьми - все это развивает эстетическое восприятие, воспитывает эмоциональное отношение к произведениям искусства, учит правильным суждениям в области хореографии.

У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система требований. От их характера, последовательности и содержания зависит развитие коллектива, его нравственных основ. Практика показывает, что чем выше и обоснованнее требования преподавателя, тем выше организация его работы, нравственный настрой детей. И, наоборот, чем ниже уровень требований, тем ниже показатели в коллективе. Но в любом случае, если педагог правильно формирует свои требования и они отвечают определенным условиям, он должен помнить, что они должны быть: последовательны, понятны, оправданы, посильны для выполнения.

Принцип дидактики соответственно неотъемлем в работе любого педагога. В обучающем творческом процессе необходимо придерживаться основных дидактических правил: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному.

Само по себе, обучение танцам – это сложный и творческий процесс. Пожалуй, вы не встретите ни одного преподавателя-хореографа, который ни внес бы что-то новое в тот учебный материал, с которым он работает. Этому же он учит и детей.

Таким образом, процесс обучения хореографии «напрямую» способствует развитию творческих способностей детей. Но все-таки, как было уже сказано выше, он является и сложным процессом, строящим обучение в несколько этапов.

Совершенствуя свои знания в избранном жанре, дети активно осваивают репертуар.

При выборе танцевального репертуара также следует учитывать интересы и склонности детей данного возраста. Танец не должен выглядеть фальшиво, дети должны хорошо справляться с исполнением номера, движения и эмоции должны выглядеть органично.

При создании репертуара коллектива необходимо придерживаться определённых требований, хотя «по рецепту» сочинить танцевальный номер, требующий от руководителя несомненных творческих способностей, невозможно. Репертуар – это лицо коллектива, показывающий его возможности и раскрывающий будущие перспективы.

Репертуар имеет огромное значение в воспитании эстетической, творческой личности. Чем богаче и разнообразнее репертуар коллектива, созданный художественным руководителем с разными индивидуальностями и творческим подчерком, тем шире возможности для раскрытия юных дарований.

Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественно-творческих и воспитательных задач одновременно.

Также, хорошо подобранный танцевальный репертуар воспитывает такие качества как: доброта, любовь к природе, родной отчизне, дружба и бережное отношение друг к другу.

Без продуманной организации репетиции не может быть ни подлинного взаимопонимания между руководителем и коллективом, ни реализации воспитательной и художественной программы. Чёткая организация репетиций служит поддержанию в участниках творческого горения, их активной самоотдаче.

Эта деятельность относится к числу наиболее сложных, требующих особого дара – развитого педагогического перспективного мышления, мастерства, чутья и видения развития личности, умения проектировать этот процесс, придавать всей учебно-творческой деятельности и репетиционной работе воспитательную направленность, сочетать с развитием технических и художественно-исполнительских навыков у участников их нравственно-эстетическое развитие, формирование общей культуры поведения.

Важно также, чтобы репетиция носила завершённый характер, но при этом у участников сохранялось желание позаниматься ещё. Это настраивает их на дальнейшую самостоятельную творческую работу: поучить партии, отдельно поработать над техническими движениями и т.д. Пресыщение занятиями ведёт к снижению интереса к творчеству, а значит, и падает эффективность занятий, их отдача.

В целях более эффективной воспитательной работы на репетиции необходим учёт индивидуальных особенностей каждого исполнителя как в плане личностном, психологическом, так и в плане художественной подготовки. Немаловажен в данном случае и фактор профессиональных, возрастных различий участников.

Большое значение имеет подбор музыкального материала для младших школьников. Необходимо помнить, что именно в дружественном союзе музы танца Терпсихоры и покровительницы музыки Эвтерпы зарождаются творческие способности.

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 с всевозрастающими, часто неумеренными требованиями к выступлению детей на концертах. Работа в хореографическом коллективе имеет свои сложности, с которыми не может не столкнуться каждый руководитель творческого коллектива. Это ограниченное время (два раза в неделю), различные способности учащихся, наличие разных возрастов, степень физической подготовки учащихся, постоянное пополнение и частичный отсев основного состава.

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. В старшем 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 ученика, слишком велик для него авторитет знаний учителя, его опыта мудрости, слишком зависим, он в своих успехах от того, с каким учителем встретился.

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.

Коллективная и тщательно организованная деятельность в хореографическом коллективе создает предпосылки для формирования отношений делового сотрудничества и ответственности детей.

Увлечение и вдохновение - источник интеллектуального роста личности. Интеллектуальное чувство, которое испытывает ребенок в процессе овладения знаниями - это та ниточка, на которой держится желание учиться. Если обучение сопровождается яркими и волнующими впечатлениями, познание становится очень крепким и необходимым. Занятия становятся интересными, и тогда ребенок видит результаты своих усилий в творчестве. Задача педагога - не дать угаснуть творческому интересу ребенка, всячески его развивать и укреплять.

Таким образом, дисциплины художественного цикла являются мощным фактором развития личности, они дают возможность самореализации школьника, не подчиняя динамику и уровень его развития какому-либо стандарту, воспринимать как результат сам процесс совершенствования и развития творческого потенциала. Этот процесс является целью и результатом хореографического воспитания и становится отправной тoчкой осмысления предметов художественного цикла в общеобразовательной школе и в учреждениях дополнительного образования.

Хореография, как процесс познания искуcства, игрaет особую роль, поскольку художественное творчество является его системообразующим стержнем и органично влияет на рaзвитие творческих способностей школьников.

Старший школьный возраст даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Развитие творческой активности старших школьников и ее влияние на их творческий рост проходит более успешно, если деятельность учителя основывается на уважении и понимании учащихся, умении использовать игровую педагогическую технологию, как инструментарий развития творческой активности школьников.

Творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, воображения и мышления. Задача педагога заключается в том, чтобы направить это в нужное русло, подобрав интересный и разнообразный музыкально-танцевальный материал.

На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных областей научного знания. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний, так как в наши дни талант и творческая одаренность становятся залогом экономического процветания и средством национального престижа.

Принцип воспитывающего обучения лежит в основе педагогических требований к определению содержания, методики и организационных форм занятий детским творчеством.

Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, приобретали лучшие взгляды и черты характера. Коллективное творчество содействуют эстетическому воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, патриотическому воспитанию.

Но для эффективной работы с детским коллективом требуются определенные профессиональные качества педагога, а также соблюдение и применение основных педагогических принципов. Наличие профессионально-значимых качеств позволяет педагогу эффективно управлять педагогическим процессом, в нужное время вносить необходимые коррективы, направленные на его совершенствование.

Отсюда задача педагога – развивать не столько воображение, сколько помочь ребенку проявить свою фантазию, ибо без этого невозможно творчество. У детей способность импровизировать существует подспудно, и ее можно и нужно развивать.

Главная задача танцевальных занятий не только дать детям знания, умения, навыки, но создать условия для свободного владения ими, использования их в ситуациях творчества, то есть развить и повысить уровень креативности детей, используя различные формы взаимодействия, в частности систему творческих заданий.

Каждое занятие по своей структуре должно был традиционным. Однако в содержание занятий необходимо включить систему развивающих заданий с целью развития творческой фантазии детей на основе элементов: сочинения, исполнения, обсуждения, импровизации, с проведением бесед, выполнением рисунков выявленных образов.

Продуктивность занятия оценивается педагогом на основе: правильно высказанных суждений детей; проявления активности на всем протяжении урока; уверенности в интерпретации художественно-танцевальных образов. Учитывается и уровень увлеченности детей различными формами хореографической деятельности.

Главное на что должно быть обращено внимание преподавателя хореографии, - это раскрытие индивидуальности каждого из своих учеников, а они всегда разные, самобытные, неповторимые. В результате активного эмоционального знакомства с хореографией формируется художественный вкус детей, они начинают подмечать и воспринимать прекрасное не только в искусстве, но и в жизни.

Воспитание творческой личности - важнейшая цель как всего процесса обучения. Без формирования способности ребенка к творчеству, невозможно решить задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Задача педагога творческого объединения сформировать, развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, любовь и хороший вкус к достижениям культуры.

Сегодня образованность человека определяется не только специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору к самообразованию и самосовершенствованию.

Поэтому образовательный процесс в творческом коллективе должен быть направлен не только на передачу определённых знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребёнка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самостоятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека.

Специфика развивающего потенциала хореографии в различных видах танцевального искусства (классический, народный, бальный и историко-бытовой танец) отражена в творчестве известных деятелей: А.Я. Вагановой, Н.П. Базарова, Р.В. Захаровой, К. Зацепиной и др. Однако специальных работ, посвященных исследованию хореографии в системе художественно-творческого развития школьников ещё, не было. Практический опыт, приобретенный при работе в сфере хореографической педагогики, позволяет заключить, что хореографическое творчество обладает определенными неиспользованными резервами в повышении эффективности системы художественного воспитания молодого поколения.

Чем раньше ребенок получит определённый багаж знаний, умений и навыков, гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее развитие и становление его личности, и, возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки.

Творчество – одна из содержательных форм психической активности детей, которую можно рассматривать как универсальное средство развития индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как необходимый резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного творческого отношения к действительности.

Воспитание творческой личности - важнейшая цель как всего процесса обучения. Без формирования способности ребенка к творчеству, невозможно решить задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Задача педагога творческого объединения сформировать, развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, любовь и хороший вкус к достижениям культуры.

Педагог-руководитель хореографического коллектива постоянно занимается развитием творческих способностей детей, с тем, чтобы они были всесторонне подготовлены к художественному восприятию и созиданию действительности. В основе этого развития лежит формирование любви к своей национальной культуре, народному творчеству, интересу и пониманию красоты окружающего мира, общения. Достижение физического совершенства также должно стать важной частью воспитания на уроках хореографии.

Таким образом, старший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных каждым воспитанником на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте он не почувствует радость познания, не приобретет умения учиться, не научиться дружить, не обретет уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат.

Хореографическое искусство развивает воображение, восприятие, любознательность, духовность, творческую активность, креативность мышления старшеклассников.

Итак, на основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что хореография является уникальным средством развития индивидуального творческого потенциала детей старшего школьного возраста.