

Педагогический проект «Развитие творческих способностей средствами хореографии»

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, Б.М.Теплов, Д.Б.Эльконин и др., основой творческих способностей являются общие способности. Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным и в других сферах, где его будет отличать высокая способность к созданию новых идей. Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, которые раскрывают свойства и качества творческой личности, я выделила общие критерии творческих способностей: готовность к импровизации, оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоциирования, независимость мнений и оценок, особую чувствительность. 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.

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Она, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного и физического развития. Это в свою очередь подтверждает, что у ребенка будут гармонично развиваться творческие способности, совершенствуя детское творчество. Танец являясь источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия «общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа». Танец существует столько же тысячелетий, сколько и человек. На заре своей истории человеческое общество открыло способы выражения мысли, эмоции через движения. В танце не звучит слово, но выразительность пластики человеческого тела столь могущественна, что язык понятен всем – и взрослым и детям, он интернационален.

Идея синтеза музыки и движения была реализована швейцарским педагогом и музыкантом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950 г.г.), который разработал систему музыкально-ритмического воспитания детей. Заслуга его прежде всего в том, что он видел в музыкально-ритмических упражнениях универсальное средство развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого воображения. Именно музыка и движение формируют у ребенка свободу в творческом мышлении, дают возможность импровизировать, отдавая взамен ребенку эмоциональные реакции – радость, удовольствие.

И действительно, в музыкально-ритмических и танцевальных движениях становление творческих способностей у дошкольников может проходить чрезвычайно плодотворно. Это обусловлено сочетанием в единой деятельности музыки, движения и игры (драматизации) – трех характеристик, каждая из которых способствует развитию у детей творчества и воображения.

Специфика танца в том, что художественные образы воплощаются с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве собственного тела».

Из этого следует, что в танце творческое воображение может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность, благоприятную для развития у дошкольников творческих способностей.

Со времени К. Д. Ушинского ведущие педагоги, специалисты-хореографы вели диалог о том, что важнее – воспитание высококлассного исполнителя-мастера в хореографии или развитие творческих, интеллектуальных, эмоциональных, физических способностей детей средствами хореографии, формируя тем самым высоко духовную личность. Этот диалог не потерял своей значимости и сегодня.

- На мой взгляд, актуальной сейчас является позиция, при которой хореография на базе ДОУ – это средство к развитию и воспитанию детей. 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, он является и сложным процессом строящим обучение в несколько этапов.

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что танец как один из видов хореографического искусства – является действенным средством музыкально-пластического, художественно-эстетического, нравственно-этического воспитания и физического развития школьника. Танцы легко разучиваются, занятия ими вырабатывают свободную и красивую осанку, плавность движений, развивают грацию и изящество, воспитывают внимание, ловкость и умение ориентироваться в пространстве, а музыка танцев, отражающая мелодическое и ритмическое богатство народного творчества развивает музыкальность и слух.

Изучив литературу по возрастной психологии и танцу, я пришла к выводу, что танец может решить ряд проблем возникающих в этом возрасте (стрессы, обусловленные эмоциональной неуравновешенностью, статусной неопределенностью и неустойчивостью социальных ценностей, неприятие своего физического «я» что вызывает мышечную зажатость, неловкость, скованность, неадекватность в поведении и т.д.). Так как танец можно рассматривать как:

1. способ коммуникации (общения);
2. способ эмоционального самовыражения;
3. способ социальной адаптации;
4. способ гармонизации физической и духовной сущности.

Целью данного проекта является развитие творческих способностей детей через эффективное использование системы форм, методов, приемов хореографического обучения

Ведь, именно хореографическая деятельность является уникальным средством развития творческих способностей детей.

И, моя основная задача – выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности – это значит «дать ребенку в руки ключ», принцип выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его одаренности.

Это означает решение следующих моих задач:

- содействовать всестороннему развитию ребенка, стимулируя двигательную познавательную и творческую активность;
- создавать условия для реализации потребности детей в творческой двигательной активности;
- развивать жизненно необходимые двигательные умения и навыки;
- путем танцевальной импровизации развивать способность к самостоятельному творческому самовыражению.
- снять мышечное и психологическое торможение посредством танцевального движения;
- развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, переживать музыку в движении.

Гипотеза:

Система рационального сочетания всех форм и методов образовательного процесса по развитию творческих способностей дошкольников окажет положительное влияние на развитие у детей воображения, их творческой активности, на улучшение состояние здоровья детей, становление двигательных способностей, совершенствование психофизических качеств и формирование интереса к занятиям танцами через осознание воспитанниками своих возможностей, потребностей и способностей.

Гипотеза моего проекта основывалась на следующем: если процесс формирования у детей творческих способностей будет опираться на Рациональное сочетание всех форм и методов образовательного процесса по развитию творческих способностей дошкольников в основе которой лежит музыкально-ритмическая деятельность, на психолого - педагогические подходы в воспитании детей , то результатом реализации проекта будут:

- высокая степень выраженности у детей творческих способностей, в том числе актерских, музыкальных, организаторских, литературных и др. к моменту поступления в школу;
- высокая степень проявления навыков социального поведения;
- возможность свободного выбора детьми средств и способов художественной экспрессии для решения целого комплекса творческих задач;
- проявление личностных инновационных качеств.

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития.

В своей практической деятельности я столкнулась с рядом противоречий:

Это для меня означало решение следующих противоречий:

- между сложившимися малоэффективными традиционными формами работы по развитию танцевально-ритмических движений дошкольников и недостаточным уровнем (моего) профессионального мастерства педагога по внедрению новых

педагогических технологий, обеспечивающих развитие творческого потенциала ребенка

- между требованиями, предъявляемыми программой к содержанию танца в детском саду, и недостаточной сформированностью у дошкольников пластичности и гибкости;
- между наличием у детей психологической закомплексованности и необходимостью выступать публично;
- между наличием большого количества разработок упрощенных танцев и отсутствием интересных сюжетно-образных композиций.

Успешным разрешением данных противоречий я считаю создание условий эффективного развития творчества у дошкольников в танце.

Это:

- осознанное отношение детей к средствам танцевальной выразительности, овладение языком пантомимических и танцевальных движений.

Такое овладение предполагает, прежде всего понимание значений этих движений, умение с их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа.

Однако самостоятельно дошкольники не могут подойти к осознанию языка движений и освоить его. Следовательно, требуется целенаправленное обучение их этому языку, в процессе которого дети должны познакомиться не только с отдельными движениями, но и с принципами их изменения, варьирования, а также простейшими приемами композиции танца.

Другим немаловажным условием формирования и развития у детей творчества в танце является:

- оптимальное сочетание в едином процессе обучающих и творческих моментов.

При этом творчество должно рассматриваться в качестве не столько итога обучения, сколько его своеобразного «метода».

Полноценное танцевальное творчество ребёнка возможно при условии, что его музыкально-эстетические представления постоянно обогащаются и если у него есть возможность проявить самостоятельность. Л.С Ходонович отмечает важность оснащения танцевального творчества, как в детском саду, так и в семье: музыкальным сопровождением, разнообразными костюмами и атрибутами, пространством для танцев.

Таким образом, для успешного развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности необходимы следующие условия:

- соблюдение принципа свободы;
- накопление впечатлений от восприятия искусства;
- накопление опыта исполнительства (пение, движение, игра на музыкальных инструментах);

- развитие основных музыкальных способностей;
- оснащения музыкального творчества, как в детском саду, так и в семье музыкальным сопровождением, разнообразными костюмами и атрибутами, пространством для танцев, детскими музыкальными инструментами.

Методологическая основа проекта:

Проект основывается на ведущих принципах обучения и воспитания: гуманизации, проблемности, активности и самостоятельности, а также на специфических принципах, касающихся хореографической деятельности: организация предметно-развивающей среды, художественного общения и взаимодействия, совместного сопереживания

- принцип деятельности (дети находятся в постоянном процессе открытия новых знаний. Действие в игре – способ познания, переживания, сопричастности как со стороны педагога, так и со стороны ребенка.);
- принцип вариативности (пройденный, накопленный материал постоянно варьируется, представляя тем самым новизну, эффект сюрпризности);
- принцип непрерывности (процесс развития не заканчивается на занятиях, дети с удовольствием продолжают творить в других условиях, обстановке);
- принцип креативности (организуется творческая деятельность, провоцируется и поощряется творческая активность детей, создаются ситуации, в которых ребенок становится художником, поэтом, музыкантом, артистом и реализует свое творческое начало через коллективную и индивидуальную деятельность);
- принцип гуманности (любовь к жизни, искусству, ребенку – эти три единства, которые лежат в основе формирования личности);
- принцип индивидуального подхода (каждый ребенок – отдельный субъект со своими задатками и возможностями. И это надо всегда учитывать.);
- принцип от простого к сложному (постепенное развитие способностей);
- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса.

Ожидаемые результаты:

- Раскрытие творческих двигательных способностей;
- Овладение детьми новыми двигательными навыками;
- повышение уровня музыкально-ритмической подготовленности и развития психофизических качеств;
- формирование интереса к занятиям музыкой и танцами, потребности в ежедневной двигательной деятельности;
- формирование моральных, волевых и эстетических качеств детей.

Проект реализуется в 3 этапа:

- 1 Этап – Подготовительный (организационный) этап - август – сентябрь
- 2 Этап - Основной (практический) этап - октябрь-апрель
- 3 Этап - Заключительный (аналитический) этап – апрель- май

В данном проекте особую значимость представляет технология развития творческих способностей детей. Она реализуется в три этапа. На 1 этапе решаются задачи обогащения личного опыта ребенка через создание предметно-развивающей среды, мониторинга исходного уровня подготовленности детей в двигательном и творческом развитии и др.;

- поиск, изучение и анализ эффективных форм работы по развитию творческих способностей детей;
- выбор основных направлений работы с детьми;
- вовлечение педагогов и специалистов в совместную деятельность по данному направлению;
- составление перспективного планирования занятий и развлечений по хореографии;
- создание условий для развития творческих способностей детей;
- мониторинг исходного уровня подготовленности детей в двигательном и творческом развитии.

задачи 2 этапа - стимулирование самостоятельной деятельности через использование заданий проблемного и творческого характера;

Реализация поставленных цели и задач, используя разнообразные формы и методы работы.

Основные направления работы:

- организация работы с детьми в структуре занятий;

- организация работы с детьми при взаимодействии со специалистами;
- организация нетрадиционных форм работы;
- организация работы с родителями.

Танцевальные навыки и навыки выразительного движения активно усваиваются на фронтальных занятиях. Сюда я включаю различные задания:

- музыкально-ритмические упражнения;
- пляски (парные, народные, тематические);
- игры (сюжетные, несюжетные, с пением, музыкально- дидактические);
- хороводы;
- построения, перестроения;
- праздничные упражнения с предметами (шарами, лентами, цветами, мячами, флажками);
- задания на танцевальное и игровое творчество.

Все занятия по развитию творческих способностей я сопровождаю играми. Играя – ребенок учиться. Как можно больше провожу занятия в игровой, сюжетно-игровой, образно-игровой форме, где ребята отправляются в увлекательное путешествие, становятся маленькими авторами большого спектакля, которые могут проявить свою фантазию и воображение через язык движение, жестов, мимики; превращаю детей в животных, насекомых, где они учатся любить окружающий мир посредством игровых двигательных заданий, преодолевать трудности.

Один из видов музыкальной деятельности, который в большей степени способствует развитию творчества – является музыкальное движение.

Музыкальные движения – это наиболее продуктивный вид музыкальной деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального творчества и творческих качеств личности.

Главная линия – линия образных музыкально-двигательных этюдов, которые способствуют коррекции личности, ее раскрепощению.

Перед ребенком ставятся задачи воплощения того или иного образа, при этом используется не только пантомима, но и язык жестов и мимики.

Вторая линия – овладение основными движениями: различными видами ходьбы, бега, прыжков, техники движений.

Третья линия – танцевальные движения и танцы, особое внимание в них общению.

Четвертая линия – ориентировка в пространстве.

Пятая – основная – индивидуальное творческое проявление детей в движении – импровизация.

Дети танцуют придуманные ими вариации или сочиняют танец на заданную тему. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.

Лучшие варианты, отобранные самими детьми, становятся основой групповых композиций.

Для формирования и развития у дошкольников музыкально-двигательного творчества чрезвычайно благоприятен сюжетный танец.

Это очень яркая и выразительная форма детской художественной деятельности, которая вызывает живой интерес у детей. Привлекательность сюжетного танца обусловлена его особенностями: образным перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью персонажей и их общением между собой в соответствии с сюжетным развитием. Благодаря этим особенностям в нем создается своеобразная игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству, и следовательно, способствующая его развитию.

Для развития танцевального игрового творчества я предлагаю творческие задания. С этой целью использую фольклорный, песенно-игровой, танцевальный материал.

Важную роль в развитии музыкально-танцевальных способностей я отвожу применению нетрадиционных средств, таких как танцевально-игровая гимнастика, особенность которой заключается в игровом методе проведения занятий. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнения, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка.

Успех в моей деятельности обеспечивают такие формы работы как праздники и развлечения, которые очень любимы и мною, и детьми. Торжественная обстановка,

музыка активно влияют на развитие и эмоциональность ребенка. Праздник объединяет в себе различные виды музыкальной деятельности. И я с большой ответственностью подхожу к подготовке (тщательно продумываю сценарий, подбираю музыкальное сопровождение, музыкально-театрализованные сценки, танцевальный репертуар, продумываю постановки танцев).

Для самых одаренных танцующих детей организован танцевальный кружок «Непоседы». Здесь ребята совершенствуют свое танцевальное мастерство и продолжают развивать творческие способности на более сложном и интересном уровне. Мы разучиваем танцы различных жанров: фольклорные (народные), эстрадные, стилизованные. Воспитанники с удовольствием выступают как на мероприятиях города, так и внутри детского сада.

Изменяющиеся запросы российского общества к качеству дошкольного образования мотивируют меня к использованию инновационных методик и технологий воспитания и образования детей. Нововведения моей воспитательно-образовательной работы с детьми по развитию творческих способностей заключается:

в использовании игрового моделирования на занятиях и вне занятия

Разнообразие и умелое руководство детскими играми позволило добиться определенных результатов:

- * повысилась творческая активность детей в игре;
 - * дети научились самостоятельно распределять роли, действовать сообща, решать спорные вопросы;
 - * умеют импровизировать.
- в организации совместной проектной деятельности с детьми

Использование метода проектов в моей работе с дошкольниками, дало ребенку возможность экспериментировать, развить творческие способности и коммуникативные навыки, способствовало активному повышению самооценки, участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам.

- в использовании ИКТ в работе с воспитанниками

В работе по данному направлению использую ИКТ, широкий спектр цифровых образовательных ресурсов: компьютер, музыкальный центр, DVD – плеер, цифровой фотоаппарат, видеокамеру. Для повышения качества педагогического процесса использую мультимедийные презентации и обучающие программы, т.к. материал, представленный различными информационными средствами (звук, видео, графика, анимация) легче усваивается дошкольниками.

Перешла к разработке и накоплению медиатеки электронных образовательных ресурсов, включающих развивающие компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка и аудиокниги). Реализуя учебно-воспитательный процесс, разрабатываю занятия с использованием информационных технологий, создаю мультимедийные презентации для занятий с помощью программы PowerPoint, использую

компьютер и проектор для оформления праздников, создавая торжественную обстановку, при прослушивании музыки.

Большое значение для реализации лично-ориентированного обучения детей по данному направлению имеет работа с родителями, то есть организация содружества и сотворчества детей и взрослых по принципу: педагог – ребенок – взрослый. Совместная работа помогает мне лучше познать детей, а родителям – своего ребенка.(слайд)

Мною используются различные способы непосредственного включения родителей в образовательно-воспитательный процесс: открытые занятия, задания для выполнения совместной работы родителей и детей, семейные праздники и досуговые мероприятия («День открытых дверей», новогодние представления и т.д.). Для родителей оформляю папки-передвижки, стенды с фотографиями, достижениями детей. На родительских собраниях провожу консультации, анкетирование по определенным проблемам. Так же родители помогают мне в изготовлении атрибутов к танцам. По моему убеждению, только союз педагогов, воспитанников и их родителей может быть плодотворным и эффективным на пути формирования творческого развития личности.

Проблему развития творческих способностей детей решаю в сотворчестве с другими педагогами-специалистами и воспитателями, что способствует более полному раскрытию танцевально-творческих способностей у детей, формированию у них чувства прекрасного и целостного представления об окружающем мире.

Для педагогов провела такие консультации: «Музыкально-творческая игра как средство повышения двигательной и творческой активности детей», «Роль воспитателя на хореографическом занятии».

Совместно с логопедом провожу интегрированные занятия, развлечения; с музыкальным руководителем и инструктором по физкультуре организую праздники, досуги, концерты, различные виды занятий; с психологом проводим тесты по определению психоэмоционального состояния детей, включение в занятия эмоциональных этюдов и элементов психогимнастики.

Взаимодействие всего педагогического коллектива в хореографическом образовательном процессе создает условия для успешного развития индивидуальности ребенка через осознание им своих возможностей, способностей, интересов.

Заключительный этап:

- проведение мониторинга динамики показателей творческого и двигательного развития детей;
- участие в мероприятиях, используя накопленный двигательный опыт;
- анализ и оценка результатов проводимой работы;
- подведение итогов проекта.

на 3 этапе осуществляется формирование обобщенных знаний и умений, связанных с музыкально-хореографическим искусством; формирование творческих качеств личности,

обеспечивающих ребенку способность вносить элементы новизны и оригинальности во все виды деятельности; развитие фантазии, творческого воображения, интуиции.

Результаты проекта:

Мониторинг по развитию творческих способностей детей проводится по следующим параметрам: эмоциональное реагирование и ритмичное движение в соответствии с характером музыкального произведения; импровизация под музыку разного характера, создавая выразительные, пластичные образы; подбор музыкальной характеристики к пластическому образу; качество выполнения музыкально-ритмических движений и упражнений; составление простейших танцевальных комбинаций на основе знакомых ритмических движений и задач, поставленным в программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса. Оценка уровня развития предусматривает 5-бальную систему: 5 баллов - высокий уровень, 4 балла - выше среднего уровня, 3 балла – средний уровень, 2 балла – ниже среднего уровня, 1 бал - низкий уровень. Итоги подводятся по каждому блоку отдельно, затем суммируется общее количество баллов по уровням:

показатели	Низкий		Ниже среднего		Средний		Выше среднего		Высокий	
	Н. г.	К. г.	Н. г.	К. г.	Н. г.	К. г.	Н. г.	К. г.	Н. г.	К. г.
Движение в соответствии с характером и ритмом музыки	3 чел 10,7%	0	11 ч. 39,3%	3 ч. 10,7%	11 ч. 39,3%	8 чел. 28,6%	3 чел. 10,7%	7 ч. 25%	4 ч. 14,3%	
Импровизация под музыку различного характера	10 ч. 35,7%	0	6 чел. 21,4%	5 чел. 17,9%	10 ч. 35,7%	13 ч. 46,4%	12 чел. 42,9%	3 чел. 10,7%		
Составление комбинаций из движений	4 чел. 14,3%	0	11 ч. 39,3%	3 чел. 10,7%	10 ч. 35,7%	12 ч. 42,9%	3 чел. 10,7%	11 чел. 39,3%	3 чел. 10,7%	
Подобрать музыкальные характеристики к образу	11 ч. 39,3%	0	5 чел. 17,9%	7 чел. 25%	11 ч. 39,3%	13 ч. 46,4%	1 чел. 3,5%	13 чел. 46,4%	2 чел. 7,1%	
Техника выполнения движений	1 чел. 3,5%	0	11 ч. 39,3%	2 чел. 7,1%	13 ч. 46,4%	14 ч. 50%	3 чел. 10,7%	12 чел. 42,9%	5 чел. 17,9%	

Вывод: прослеживается положительная динамика развития творческих способностей детей: детей с низким уровнем развития нет, повысился коэффициент детей с высоким и выше среднего уровнем развития.

Результат:

1. Развитие творческих способностей детей возрастает и приводит к положительным результатам, если педагогическая деятельность в музыкально-ритмическом и танцевальном направлении реализуется в соответствии с их подготовленностью.
2. Данный подход к обучению музыкально-ритмической и танцевальной деятельности оказался эффективным, что выразилось в достоверно высоких показателях при оценке уровня овладения и продвижения в освоении программного материала.
3. Критерии оценки диагностики существенно помогают в уточнении направления и характера работы с детьми по развитию музыкально-ритмического и танцевального творчества.

Организация работы на основе учета результатов диагностики танцевально-ритмического образовательного процесса в ДООУ позволяет мне:

- повысить свое профессиональное мастерство в овладении навыками диагностики танцевально-ритмического процесса воспитания;
- осуществить на практике индивидуально-дифференцированный подход к развитию творческих способностей детей и овладению ими основами танцевального искусства.

Вывод: гипотеза нашла свое подтверждение, так как

- прослеживается положительная динамика развития творческих способностей детей;
- повысился интерес детей к занятиям;
- возрасла заинтересованность родителей;
- повысился профессиональный уровень моего мастерства в организации и проведении образовательного процесса;
- психологическая атмосфера во взаимоотношениях с детьми стала более доброжелательной и доверительной.