Специфика применения арт-технологий на уроках хореографии

в условиях дополнительного образования.

Хореография – искусство любимое детьми, однако не стоит забывать, что учиться танцу – тяжелый труд, свободу в танце может обрести лишь тот, для кого тяжелые выдуманные движения становятся естественными. А это происходит лишь в результате постоянной, кропотливой работы. Уровень детского хореографического искусства сегодня определяет очень высокие требования к юным исполнителям. Иными словами, существует тенденция свести все обучение к выработке навыков, развитию и оттачиванию техники, «дрессуре». Это связано с большой заорганизованностью концертной деятельностью, когда необходимо очень быстро, без отработки качества выступления выдавать конечный результат, причем представлять его публично. Тем самым, все оставшееся время руководители стараются отработать танцевальные приемы и мало времени уделяют воспитанию и развитию внутреннего мира ребенка. Возникают противоречия педагогической среды: между личностной потребностью и организацией деятельности, между педагогическими целями и возможностью их достижения.

Для разрешения этих противоречий необходимо выстроить обучение хореографическому мастерству таким образом, чтобы задействовать фантазию и воображение детей, учить их общению с окружающими людьми, гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром, помочь формированию думающего и чувствующего человека готового к творческой деятельности в любой области. Педагогу нужно создать такую образовательную и воспитательную среду, которая снабжает детей и подростков разнообразным опытом взаимодействия с социумом. Опытом самопознания, самоорганизации, самовоспитания, формирующим реальную позитивную самооценку своих сил и возможностей.

В хореографические коллективы дополнительного образования дети приходят в основном по желанию, без строгого отбора. В этом еще одна причина моего пристального внимания к следующей проблеме: как, опираясь на достаточно скромные физические данные ребенка работать над его продвижением к успешной деятельности, сделать каждодневный тяжелый труд привлекательным, желанным, радостным.

Мои творческие поиски привели меня к внедрению в содержание занятий арт-технологий. Использование арт-технологий на уроках ритмики, народно-сценического танца, в постановочной и репетиционной деятельности помогает обучающимся избегать «слепого» повторения заданных педагогом танцевальных упражнений и содействует творческому переживанию хореографических ситуаций, себя и других в этих ситуациях.

Мне, как педагогу дополнительного образования, близка позиция Е.Г. Хрисановой и Н.Ю. Сергеевой, в исследованиях которых артпедагогика показана как самостоятельная отрасль педагогической науки, изучающая закономерности воспитания и развития человека средствами искусства. Авторы исходят из убеждения, что артпедагогика имеет единые с общей педагогикой цели – помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми, познавать окружающий мир. Иными словами помочь развивающейся личности в ее социализации и самореализации. Особенность артпедагогики в том, что она оперирует средствами искусства и художественно-творческой деятельности, обладающими развивающим и воспитывающим потенциалом.

Использование арт-технологий направлено на то, чтобы развивать у каждого ребенка такие личностные черты, как уверенность в себе, смелость, способность рисковать, мобилизоваться, признание самого себя, эстетическая ориентация, стремление к самоактуализации, раскрытию, взрослению.

Арт-технологии реализуются посредствам игровых приемов обучения с использованием приемов художественной выразительности. Игра, является приемом, который способствует всестороннему развитию личности. Изобразительная деятельность, является мощным средством сближения людей, развития креативности, преодоления пассивности, а также вызывает положительные эмоции, создающие необходимый фон для успешного усвоения знаний. Отмечено, что включение в ход занятий моментов театрализации, игры, музыкального и литературного сопровождения, повышает эффективность учебного процесса, способствует лучшему усвоению знаний учащимися. За счет включения арт-элементов в любое занятие происходит установление взаимосвязи эмоциональных и рациональных моментов, и учащийся способен не только понять, но и почувствовать то, о чем говорит преподаватель.

Применение арт-технологий, помогает мне работать над продвижением каждого ребенка к успешной деятельности. Не объясняю ученикам точную технику шага, не расшифровываю куда, какой ногой, как именно надо двигать. В своих указаниях использую образы, пытаюсь визуализировать нужные движения: «Нарисуйте радугу на небе!», «Зачерпните воду рукой», «Прижмитесь к стене», «Шагните хрустальным башмачком по зеркальному полу»… Разумеется, все делают эти движения по разному. Но это и есть наш собственный Путь Тела. Дети улыбаются (без напоминаний об улыбке) и правильно дышат (без специальных указаний). Дети играют с равновесием, создают новые формы из своих тел, время пролетает незаметно. Один ученик как-то раз сказал: «Я не знаю, правильно ли я делаю движение… Но чувствую, что красиво!

Арт-технологии, применяемые на занятиях хореографии:

1. МУЗЫКА. Музыка снижает эмоциональное напряжение у детей и устраняет страхи. Благодаря своим специфическим особенностям (темпу, ритму, интонации) музыка влияет на физиологические процессы организма (пульс, дыхание, мышечный тонус), проникает в глубинные слои личности (подсознание). Музыка способна устанавливать общее настроение: быстрые пульсирующие ритмы действуют возбуждающе и вызывают отрицательные эмоции, мягкие ритмы успокаивают.

Детям предлагается прослушать специально подобранные музыкальные произведения, обсудить собственные переживания, воспоминания, мысли, возникающие у них в ходе прослушивания, а затем в соответствии с ними создать образы-впечатления (рисунки, танцевальные движения, пластические фантазии). Такой прием помогает ребенку раскрепоститься, «услышать» себя, свою внутреннюю гармонию; «самовыразиться»; снять стрессы. Музыка может использоваться для создания хорошего настроения. С этой целью во время подготовительного этапа занятия может тихо звучать музыкальное произведение, близкое к теме занятия.

Ритм – одно из важных условий правильного исполнения движений. Способность воспринять ритм и вовремя в него включиться необходимо развивать с первых занятий. Как правило, дети по природе очень чутко улавливают ритм (они его прекрасно чувствуют), но не всегда могут передать его движениями. Применение различных стихов, скороговорок, народных напевок, песен помогают справиться с этой проблемой. Простой аккомпанемент хлопков и притопов, щелчков, возгласов задает ритмические, динамические характеристики танцу, а иногда может стать и основой его образного содержания.

Звуки и чувства взаимосвязаны. Работа с музыкальным материалом дает возможность активизировать развитие музыкального слуха и чувства ритма, заставляет вслушиваться в тончайшие нюансы музыки, и, в конечном итоге воспитывает художественный вкус, музыкальность. А в музыкальных играх дети создают определенный образ и передают в движении разнообразные чувства. Здесь особенно важно тесное сотрудничество хореографа и концертмейстера.

1. РИСУНОК. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Игры-упражнения с

изобразительными материалами снижают эмоциональную напряженность детей, помогают им осознавать свои чувства, переживания, учат управлять ими.

На этих занятиях я использую следующие арт-технологические приемы:

1.Наскальная живопись**.** На специально отведенной стене, например в рекреации, крепится большой лист бумаги, где дети рисуют все, что хотят и чем хотят (цветными мелками, фломастерами и т.д.).

2.Изображение своего настроения**.** Педагог предлагает ребенку выбрать по желанию цвет краски и на белом листе бумаги нарисовать цветовые линии, пятна, круги, узоры, выражающие его настроение в данный момент. Очень интересно поделить листок на две части, на одной нарисовать свое настроение до начала занятия, на другой – после того, как урок закончился.

3.Победа над страхом**.** Ребенку предлагают нарисовать то, чего он больше всего боится, а затем его рисунок обсуждается. После этого ребенку дают ножницы и предлагают разрезать (или порвать) свой «страх». Вариант : нарисовать то, что не понравилось на занятии, помешало, не получилось.

4.Озорные рисунки**.** Упражнение выполняется в парах. Один из участников задумывает геометрическую фигуру (цифру, букву) и «рисует» ее в воздухе губами, представляя, что в них зажат карандаш, который нельзя ронять. Задача второго – отгадать «нарисованное». Затем происходит смена ролей. Это упражнение хорошо помогает убрать «зажимы» с лицевых мышц, что бывает очень сложно сделать с помощью простых напоминаний : «улыбайся», «не хмурься», «не кусай губы».

5.Графическая музыка**.** Ребенку предлагают под музыку, закрыв глаза, проводить на бумаге линии в соответствии с восприятием мелодии. Затем найти в этих линиях образы и обвести их карандашами разного цвета (рыбка, черепаха, птица и др.).

6.Работа с бумагой (коллаж). Необходимо вырезать из журналов картины, иллюстрирующие те или иные позитивно окрашенные события, участниками которых были дети (каникулы, праздник); при этом желательно вспомнить и описать детали этих событий. Интересно бывает работать с фотографиями которые отображают наши коллективные дела – участие в творческих сменах, фестивали, выезды на гастроли.

3. ТЕАТР. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ. Занятие театрально-игровой деятельностью предоставляет ребенку широкие возможности в создании собственного чувственно-эмоционального опыта общения с миром. Средствами театра можно не только моделировать любые жизненные ситуации, но, что особенно важно, в уже смоделированные вносить, по собственному желанию, любые коррективы, т.е. «свободно играть» с моделью. Даже простейший сценический этюд предоставляет ничем не ограниченные возможности для овладения различными вариантами жизненного поведения (овладение которыми в реальной жизни может вызвать у данного ребенка значительные затруднения). Отрезок жизни, прожитый учеником в условиях этюда, с полной верой в происходящее – остается в его подсознании как факт биографии и тем самым обогашает его жизненный опыт.

Необходимо избавить учеников от страха ошибки. Свобода и творчество каждого ученика провоцируется уже самим содержанием театрально-игровой деятельности. Главное методическое правило – не мешать свободному проявлению детского творческого начала, не торопить результат. При этом не стоит разъяснять значение внимания и дисциплины, надо так строить игру, чтобы она сама, на уровне подсознания максимально организовывала поведение учеников. Многим детям свойственна некоторая заторможенность, внутренняя скованность - они не сразу включаются в действие, им надо размяться, оглядеться, мобилизовать себя. Другие, наоборот, излишне торопливы, им мешают непроизвольные движения, которые чаще идут от желания привлечь к себе внимание. Снять те и другие помехи можно с помощью упражнений на внимание и телесную свободу.

Осваивая актерское мастерство и выразительность необходимо двигаться по ступенькам, невозможно достигнуть высшего уровня, если не пройден предыдущий.

Арт-технологические приемы занятий:

- «Я и мое тело» - работа с телесными ресурсами (движение, голос, импровизация);

- «Я и мы» - взаимодействие в группе (хореография, импровизация);

- «Я, мы и она» - сцена и театр, разделение на актеров и публику (актерское мастерство и режиссура).

Ознакомление с требованиями сценического (и жизненного) общения целесообразно начинать с таких упражнений и этюдов, в которых можно обойтись без слов. Пантомима близка к бытовой пластике, менее условна, чем танец. Для детей младшего возраста она помогает перейти от бытовых жестов к танцевальным движениям. У старших пантомима приходит на помощь когда необходимо наполнить движения мимической выразительностью, сценически оправдать конкретный жест.

4. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ. Наиболее любимый детьми момент самовыражения. Каждый ребенок стремится к красоте и гармонии, старается выразить себя посредством движения. Самому маленькому ученику уже хочется почувствовать себя блестящим исполнителем, выразить свои эмоции, воспользоваться полученными навыками, пофантазировать. Прежде, чем дать ребенку задание, необходимо ввести его в предполагаемую обстановку, подготовить к интересному рассказу. Импровизации предполагают достаточно широкий спектр пластических решений при условии их соответствия образу и его музыкальным характеристикам. Наступает момент, когда детская фантазия, подкрепленная опытом обучения, начинает заявлять о себе. И тогда, бывает, приходится удивляться оригинальности детских решений, которые оказываются не менее, а порой и более интересными и органичными, чем мои «заготовки». В такие моменты приходится «идти за детьми» и даже учиться у них творчеству. Импровизации предполагают достаточно широкий спектр пластических решений при условии их соответствия образу и его музыкальным характеристикам. Удачными получаются импровизации «Паучок», «Осенние листья», «На болоте». У старших детей момент импровизации прослеживается в сольных этюдах «Веселый ковбой», «Футболист», «Детективы», «Клоуны» и в сюжетных сценических танцах.

Особенность моей работы заключается в том, что работа над импровизацией начинается не после, а до того, как дети полностью овладеют двигательным навыком, точнее сразу же после их первого знакомства с движением и на протяжении всех этапов его освоения: от упражнения до сценического сюжетного танца.

5. ТАНЕЦ В ГИМНАСТИКЕ, ПАРТЕРНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ. Танец всегда рассматривался как взаимодействие тела, души и духа. Движения, жесты, пластика, позы человека находятся в неразрывном взаимодействии с его внутренним миром. Кажется странным говорить о танце как об одной из арт-технологий, применяемых на уроках хореографии. Но дело в том, что большая часть каждого урока ритмики (у младших) или классического танца (в старших классах) отводится под партерную гимнастику. Партерный экзерсис нам очень необходим, т.к. позволяет с наименьшими затратами энергии во-первых, повысить гибкость суставов, во-вторых, улучшить эластичность мышц и связок, в-третьих, нарастить силу мышц. Однако, здесь следует заметить, что для детей с недостатком хореографических данных (а таких много) эти упражнения достаточно тяжелы, болезненны, и не приносят желаемых результатов. Боязнь неудачи, неудовлетворенность результатами своей деятельности приводят к тому, что дети не имеющие природной растяжки, выворотности, гибкости теряют интерес к занятиям, не чувствуют себя успешными на уроке. С другой стороны, дети, обладающие хорошими врожденными хореографическими данными, быстро добиваются определенных результатов и не утруждают себя серьезной, кропотливой работой. Исходя из вышесказанного, я решила в партерный экзерсис включить элементы танца, соединить гимнастику с хореографией. Параллельно с задачей развития и коррекции физических данных ребенка удается решить и другие задачи: увлечь, заинтересовать, развить музыкальность, танцевальность, координацию, актерскую выразительность, умение работать в ансамбле. Ребенок, у которого не вполне получается «чисто» исполнить гимнастическое движение, может получить высокую оценку своей манеры исполнения, актерского мастерства, созданного им интересного образа. Это приводит к повышению у ребенка собственной самооценки, ориентирует его на успех, что и определяет его адаптацию в коллективе, способствует дальнейшему развитию. Такие «маленькие танцы на полу» доставляют детям радость и удовлетворение, что очень важно само по себе. Такой способ, в отличие от тяжелых физических нагрузок помогает мягко, щадяще и ненавязчиво развить недостающие физические данные укрепить мышцы, выработать правильную осанку. В первом классе делаем в основном игровые сюжеты: «Озорные обезьянки», «Я на солнышке лежу», которые помогают снять мышечные зажимы, научиться открыто выражать свои эмоции. Когда дети становятся постарше, в партерный экзерсис вводятся элементы народной хореографии («Ах, вы сени», «Матрешки», «Ковбои»).

Результатом творческой работы моих детей являются танцевальные импровизации, хореографические фантазии и зарисовки, рисунки, театральные представления и т.д. главное здесь – самовыражение, предполагающее, что ребенок выражает свои чувства и мысли, свои переживания. Поэтому такие работы не могут оцениваться с точки зрения эстетических стандартов, таких как композиция, ритм, колорит и т.д. Даже самая «плохая» композиция принимается как часть личности, как «момент бытия художника» - это самовыражение его внутренней вселенной. Для артпедагогики процесс творчества более интересен, чем его результат. Именно поэтому в арт-технологии не предполагают применения наглядных материалов как образцов исполнения, это очертит рамки свободному проявлению спонтанности. Деятельность артпедагога в том и заключается, чтобы стимулируя, поощряя к творчеству, не давать конкретных решений, расширять пространство воображения ребенка, учить его прислушиваться и доверять собственным ощущениям. В дальнейшей жизни это поможет ему творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации, научит обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ставить и решать неординарные практические задачи.