МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ УЧЕБА

Тема: **«**Формирование личности ребёнка через хореографическое искусство**»**

 Составитель:

Компаниец Наталия Владимировна

педагог дополнительного образования,

творческое объединение

ансамбль танца «Улыбка»

2023г

Введение

    Дети - это особая категория людей. Все они индивидуальны, каждый со своим характером. Они очень эмоциональные и легко ранимые.

    Характерная особенность детского творчества - его всеобщий характер. Оно отличается открытостью миру, который ребёнок воспринимает с оптимизмом. Он ориентирован не на то, что надо, а на то, что возможно. Желание познавать мир -внутренние присущее ребёнку качество, основа которого лежит в бессознательном. Подобно тому, как трава стремится занять всё вокруг, активность ребёнка направляется на все сферы жизни человека, и малыш пытается освоить то, чем владеет человек как вид.

1. **Формирование личности ребёнка через хореографическое искусство.**

Среди множества форм художественного воспитания 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. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. Через хореографию закрепляется знание о прекрасном, дети овладевают эстетической оценкой хорошего, плохого, красивого, уродливого.

    Особенностью хореографического искусства, как средством воспитания, заключается в том, что в хореографии сконцентрирован творческий опыт человека, его духовное богатство, в хореографических произведениях разных жанров художник выражает своё эстетическое отношение к бесконечно развивающемуся миру общественной жизни и природы. В танце отражается человеческий духовный мир, его чувство, вкусы, идеалы. Хореография даёт огромный материал для познания жизни. Балетмейстер, подмечая основные тенденции развития жизни, воплощает их в такие полнокровные хореографические образы, которые с огромной эмоциональной силой действует на каждого зрителя заставляя, его постоянно размышлять о своём месте в этом мире. В этом и заключается творческое воздействие на окружающих и накапливается масса разнообразных, в том числе и

эстетических впечатлений. Любое танцевальное произведение вызывает ответственные чувства у зрителя, который вместе с героями любит и ненавидит, борется и страдает.

    Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета, дают представление об актёрском мастерстве.

    В основу обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимо положить игровое начало. Речь идёт о том, чтобы сделать игру органичным компонентом урока. Игра на уроке танца не должна являться наградой или отдыхом после нелёгкой или скучной работы, скорее труд возникает на почве игры, становится её смыслом продолжением. [4 с. 20]

    Правильно подобранные и организованные в процессе обучения танцы-игры способствует умению трудиться, вызывают интерес к уроку. Поэтому педагогу очень важно внимательно отнестись к подбору репертуара для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста, постоянно его обновлять, внося с учётом времени и особенностей обучаемых детей определённые коррективы.

    При постановке хореографического номера особое внимание надо уделить: - **Хореографическому образу.**

    Балетмейстер в решении образа отталкивается от сюжета, идеи и строит хореографический образ, основываясь на музыкальном материале. Работая над образом героя необходимо продумать его историю, что с ним происходило, и что с ним будет происходить. Автор только тогда добьётся результата, если сделает поведение своего героя логичным, правдивым, естественным. Линия поведения героя в процессе сценического действия даёт возможность раскрыть перед зрителем его образ с наибольшей полнотой, а, следовательно, помогает раскрытию сюжета и идеи произведения. В создании хореографического едва ли не основное значение

имеет танцевальный язык. Сочинённый танцевальный текст должен быть образным для определённого действующего лица. Балетмейстер должен найти наиболее подходящее «слово», наиболее подходящее хореографическое воплощение своей мысли, именно через пластику, танцевальный язык воспринимает зритель замысел балетмейстера. Важны не только «слова», не только лексика, свойственная тому или иному персонажу, но и интонация его пластической речи.

    Следует быть очень внимательным к детям: отдельным жестам, позам, характерным движениям, всё это придаёт действующему лицу те, или иные индивидуальные черты. Существенную роль играет и внешний облик героя: его костюм, грим, манера держаться.

    Наблюдения, анализ жизненных явлений, характеры людей, их взаимоотношения, психология человеческих поступков, всё это является пищей для фантазии балетмейстера.

    Любое хореографическое произведение строится по законам драматургии. Хореографический образ не может создаваться без учёта этих законов. Чтобы хореографический образ получил на сцене наиболее яркое и полное воплощение, балетмейстер должен ставить перед исполнителем ясные, конкретные сценические задачи.

    Подбирая образ для детей необходимо очень серьёзно относиться ко всему выше сказанному. Образ должен быть интересен детям, должен заинтересовать их. Перед тем как начинать работать с детьми над постановкой номера, необходимо рассказать им о персонаже: что он из себя представляет, какой у него характер, чем он занимается.

- **Подбору музыкального материала.**

    Музыка - неотъемлемая часть хореографии. В творчестве каждого балетмейстера она является его источником, которая питает его вдохновение, определяет атмосферу и характер создаваемого хореографического образа. Во время исполнения танца, музыка помогает зрителям понять его характер, эмоциональное состояние, атмосферу танца, помогает проникнуть в его содержание. Музыка влияет на чувства, мысли, настроение. Музыка и хореография - родственны. Хорошая музыка развивает музыкальный вкус, развивает понимание красоты музыкального произведения. При подборе музыкального материала, необходимо обратить внимание на то, чтобы она была доступной для детей, увлекательной и развивала их фантазию.

    Танец не воспроизводит музыку досконально. Он существует на её основе, исполняется в синтезе с нею, выражает её. Это выражение музыки в танце заключается, прежде всего, в соответствии образного характера танца образному характеру музыки. Это относится не только к общему характеру настроения (весёлое, грустное) и к выражению элементарных чувств, но и к сложным образам, которые в равной мере могут быть присущи и музыке, и танцу.

    Необходимо также рассматривать музыкальную драматургию. В её основе лежат эмоционально- выразительные темы. И в их соотношении, контрасте, развитии, воплощаются драматические конфликты.

    Музыка может передавать процесс постепенного нарастания, какого- либо состояния, показывать превращение одного из них в другое, обнаруживать их взаимосвязь и различие. Благодаря логике музыкального развития образно значимая эмоция переходит в идею - рождается эмоциональный образ, который в танце является эмоционально- пластическим. Огромную роль в создании образа в музыке, играет ритм. Соответствие танца и музыки относится также и к форме. Музыкальной и хореографической формой называется строение музыкального или хореографического произведения. Форма определяется содержанием и характеризуется взаимодействием всех отдельных звуковых или танцевальных элементов, распределённых во времени. Форма является первоосновой искусства.

- **Подбору танцевальной лексики.**

    При сочинении танцевального номера, необходимо учитывать физическую подготовку ребёнка. Физическая нагрузка обязательно должна быть совместима с творчеством, с умственным трудом и эмоциональным выражением. Необходимо поставить себе задачу - воспитать в детях стремление к творческому самовыражению, к гармоничному овладению эмоциями, пониманию прекрасного.

    Одним из важнейших факторов в работе с детьми является - использование минимум танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний. Длительное изучение, проработка небольшого количества материала (движений) даёт возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем является прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений создаёт впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей.

    Обучение танцевальным движениям происходит путём практического показа и словесных объяснений. Но необходимо чувствовать «меру». Излишнее и подробное словесное объяснение может привести к потере внимания учащихся детей, также может вызвать скуку на занятии. В то же время нельзя ограничиваться только практическим показом, в этом случае дети воспринимают материал подражательно и неосознанно.

    Немаловажное значение имеет и рисунок танца. Рисунок танца - это расположение и перемещение танцующих по сценической площадке. Рисунок танца, как и вся композиция, должен быть подчинён основной идеи хореографического произведения, эмоциональному состоянию героев. Рисунок танца и танцевальный текст неразрывно связаны. При сочинении рисунка танца балетмейстер должен использовать все возможности, для того чтобы добиться наибольшей выразительности. Рисунок танца должен развиваться логично, быть тесно связан с танцевальной лексикой и соответствовать характеру музыки. Рисунок танца организует движения танцующих, систематизирует их.

 - **При работе с детьми также следует обращать внимание на их психологические особенности.**

    Педагог должен хорошо владеть знаниями педагогики и психологии, знать возрастные особенности детей. Так как одним не осторожным словом можно «ранить» ребёнка, «отбить» желание заниматься хореографией. Необходимо постоянно уделять, каждому в равной степени, своё внимание, поощрять добрыми словами. В этом случае дети с большим удовольствием будут приходить к вам заниматься хореографией.

    Таким образом, можно сделать следующий вывод. Работа с детьми интересна и познавательна. Она дает возможность «прикоснуться» к миру детей, узнать их характер и нрав, что большое значение имеет при раскрытии образа. Работа педагога- балетмейстера детского хореографического коллектива ответственна и разнообразна.

1.2. Детские танцевальные коллективы

     Танец — едва ли не самый популярный среди детей вид искусства; дети охотно вступают в танцевальные кружки, занимаются в них с удовольствием и большим рвением. Они приобретают танцевальные навыки, музыкальность, умение осмысленно и выразительно передавать характерные особенности той или иной постановки.

    В современной практике и в профессиональном и в самодеятельном искусстве встречаются разнообразные типы коллективов. Это театры и ансамбли балета, среди которых есть академические и камерные, работающие на основе классического танца и современной пластики; ансамбли танца: народно-сценического и эстрадного, спортивного и современного бального; танцевальные группы при хорах и студийные коллективы, также выступающие перед зрителем. Рассмотрим некоторые из них.

    Бальный и массовый танцы являются первичной формой ознакомления детей с хореографией. Эти кружки должны быть широко распространены в школе, так как в них могут вступать все дети, желающие научиться танцевать без каких- либо ограничений при отборе.

    Содержанием работы таких кружков является изучением разучивание бальных и массовых танцев; детей учат исполнять их правильно, красиво и выразительно. Учебно-подготовительные занятия занимают здесь сравнительно небольшое место. Занятия в кружке оказывают положительное влияние на развитие эстетического вкуса детей, на рост их общей культуры и культуры поведения, способствуют их физическому развитию, воспитывают в детях организованность и дисциплинированность. Внешкольные учреждения должны всемерно содействовать организации этой работы в школах, их задача — консультировать педагогов, помогать в организации школьных балов, вечеров танца и детских конкурсов на лучшее исполнение бального и массового танца. Такие мероприятия содействуют дружескому общению детей, прививают им культурную манеру поведения, делают их досуг содержательным и весёлым.

    Большое распространение в наше время получили школы искусств, где самым востребованным видом творчества является - хореография.

    В отличие от кружка бального и массового танца сюда дети принимаются после предварительного отбора. Работа в них ведется по сокращенной программе профессиональных хореографических училищ. По сравнению с обычными хореографическими кружками количество уроков-занятий в них значительно увеличено(3- 4 раза в неделю). Специалистами-хореографами проводится предметное обучение: классический, народный, характерный и историко-бытовой. Учащиеся по своим природным данным должны соответствовать основным требованиям хореографического искусства: иметь пропорциональное телосложение, быть музыкальными и выразительными. Детей, не имеющих соответствующих данных, или тех, кому занятия танцем противопоказаны по состоянию здоровья, следует очень тактично направлять в другие кружки, студии и т.д.; где они смогут найти применение своим способностям.

    Учебный процесс здесь занимает очень большое место. Прежде чем подойти к разучиванию, какого- ни будь танца, необходимо технически подготовить детей к чёткому и правильному исполнению танцевальных движений. Для этого должна регулярно проводиться систематическая учебно-тренировочная работа.

    Широкое распространение в детской- самодеятельности имеют ансамбли песни и пляски. Слияние музыки, песни и пляски в единое целое очень привлекает детей, они охотно вступают в ансамбли и с большим интересом в них занимаются. Танцы в сопровождении оркестра, с участием хора дают детям наибольшее удовлетворение, да и на зрителя они производят особенно сильное впечатление.

    Обычно ансамбли песни и пляски организуются на основе уже имеющихся кружков — хорового, оркестрового и танцевального. Составные группы ансамбля (хор, оркестр и танцевальная группа) готовят единый репертуар. Репертуар ансамбля песни и пляски должен быть на высоком идейном и художественном уровне, должен отвечать творческим запросам и техническим возможностям исполнителей. Подготовку репертуара необходимо начинать с разучивания его в отдельных группах коллектива.

    И только когда все компоненты подготовлены, то есть хор выучил песню, оркестр освоил музыкальное сопровождение, хореографическая группа подготовила танец, назначаются сводные репетиции для всех групп, создается ансамблевый номер.

    Необходимо сказать и о существовании ещё одного вида танцевальной работы с детьми — о хореографических студиях. В последнее время наблюдается рост таких студий при клубах и домах культуры.

    Безусловно, от выбора основного направления коллектива, в очень большой степени зависит и формирование репертуара. Репертуар- слово французского происхождения и означает подбор пьес, музыкальных (хореографических), литературных произведений, идущих в каком-либо театре (коллективе) за определенный промежуток времени. Он, этот репертуар, может рассказать об очень многом.

    Тот или иной танец ставится в коллективе в соответствии с уровнем его мастерства, степенью подготовки, опыта, состава исполнителей. Эта репертуарная направленность отнюдь не означает однообразия. Она лишь первый принцип, определяющий тип коллектива, его статус. В остальном в выборе репертуара имеются самые широкие возможности.

    Качественные, вкусовые оценки, определение возможностей, направления, творческого почерка и ряд других выводов позволяет сделать анализ репертуара того или иного коллектива.

    Потому формирование репертуара дело не просто ответственное; оно определяет всю деятельность различных видов коллектива. Едва ли не самый главный аспект в вопросе репертуара - его воспитательная роль и для тех, кто занят в нем непосредственно и участвует в подготовке того или иного произведения, и для тех, кто его увидит со сценических подмостков.

    А теперь давайте рассмотрим, какие особенности имеет репертуар в детских коллективах. Для детей нужно ставить небольшие по метражу постановки. Тематика их может быть разнообразной: сказочные сюжеты — «Красная Шапочка и Волк», «Семь гномов», «Зайка-зазнайка», «Репка», «Колобок»; инсценировки песен; несложные народные танцы, которые также по возможности должны быть построены в виде сценок.

    Таким образом, перед родителем и его ребёнком существует огромный выбор хореографических коллективов, которые различаются и по своим видам, и по своим жанрам. Ребёнок может выбрать тот хореографический кружок, студию, или школу, которая ближе ему.

    Если ребёнок уже обучается в хореографическом коллективе, то педагогу необходимо постоянно продумывать ход урока, чтобы не потерять интерес учащегося к данному виду искусства. Большое значение здесь имеет и репертуар. Педагогу очень важно внимательно отнестись к подбору репертуара для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста, постоянно его обновлять, внося с учётом времени и особенностей обучаемых детей определённые коррективы.

Заключение

    Танец- это всегда любовь. Если художнику или скульптору нужны только руки, чтобы создавать свои произведения, то танец требует всего нашего тела, которое движется в пространстве. Танец - самое непостоянное и текучее из искусств. Он является богатейшим источником эстетических впечатлений учащихся, в том числе и ребёнка, формирует его художественное «я» как составную часть общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа. Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Также танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания.

    Работая в хореографическом коллективе, педагог сталкивается с множеством проблем. Чтобы решить эти проблемы, педагог должен в первую очередь совершенствовать самого себя. Он должен иметь отличную развитую фантазию, уметь творчески мыслить, обладать знаниями и способностями режиссёра-постановщика, иметь профессиональное и общее образование. Немаловажным также является - индивидуальный подход, который он должен применять к каждой отдельной личности, в том числе и к ребёнку. Все эти качества, заложенные в природе человеком, развиваются не сразу, а путем учебы и тренировки.

    Педагог в наше время несёт большую ответственность перед обществом, так как в его руках - действенные средства воспитания подрастающего поколения. Всестороннее использование этих средств должно привести к широкому распространению танцевальной культуры. А это в свою очередь, внесёт вклад в формирование человека, гармонично сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Список используемой литературы:

 1. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов.-2-е изд./ Л.Б. Ермолаева-Томина-М.: Академический Проект: Культура,2005.-304с.

 2. Гуревич. П.С. Психология и педагогика. Учебник для вузов/ П.С. Гуревич-М.: Проект. 2004. 352с.

3. Игнатова, И.Б. Коллектив художественного творчества: проблема педагогического руководства: Учеб. пособие / И.Б. Игнатова, СМ. Малакуцкая. -Белгород, БГИКИ, 2007.- 178с.

4. Сластенин, * В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. педагогических заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов.-4-е изд.-М.: Школьная Пресса, 2002.-512с.