Тема «Методы работы с хореографическим коллективом»

План

1.Танец как средство эстетического воспитания и формирования национального самосознания
2. Традиционные и инновационные педагогические технологии в хореографическом образовании
2.1. Традиционные подходы в обучении хореографическому искусству
2.2. Инновационные подходы в обучении хореографическому искусству

1.Танец как средство эстетического воспитания и формирования национального самосознания

Среди множества форм художественного воспитания и образования подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем развивают образное мышление и фантазию, учат понимать и создавать прекрасное, обеспечивают гармоничное пластическое развитие. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я».

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: они развивают и тренируют мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность всего тела, формируют правильную осанку, дыхание.

Хореографическое искусство приобретает особое значение в контексте воспитания национального самосознания.

Знание танцев своего народа столь же необходимо, как и знание родного языка, музыки, традиций, поскольку в них заложены основы национального характера и этнической самобытности, сформированные веками:

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

2. Народные танцы не просто дают ребенку примеры различных ритмов, движений и рисунков, но и 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.

3. Историко-бытовые и бальные танцы различных эпох в художественнообразной форме представляют образцы этикета и поведения различных слоев общества того или иного времени, определяемые нормами морали каждого 7 века. Здесь следует начинать с танцев-игр, переходя к материалу XIX века, а только затем к более сложным образцам танца XVI–XVIII веков.

4. 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». Немаловажно, что дети, освоившие танец как особый вид искусства, становятся грамотными зрителями, способными не только оценивать профессионализм исполнения хореографических произведений, но и воспринимать художественный и духовно-нравственный посыл, который автор заложил в своё произведение.

2. Традиционные и инновационные педагогические технологии в хореографическом образовании

Традиционные методы обучения и эстетического воспитания, используемые педагогами-хореографами: – метод рекомендаций по изучению танцевальной техники; – метод построения и разучивания

танцевальных комбинаций; – изучение истории становления и развития искусства танца.

Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: – современные педагогические, организационные, управленческие технологии; – педагогические аспекты творческой деятельности; – этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и развитию; 8 – методы развития межличностного общения в коллективе; – интеграция в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива; – методы создания художественной среды средствами хореографии. На современном этапе особый интерес вызывает организация образовательного процесса на основе взаимодействия традиционных и инновационных педагогических систем, а также апробирование инновационных технологий, дополняющих традиционные подходы, принятые в государственной системе образования.

2.1. 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. Сложились 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.

Универсальными и эффективными методами обучения хореографии являются:

– 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 приёмам 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.

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 дисциплины у педагога ведет к отрицательному подражательному эффекту, снижению качества знаний и навыков у учеников, и, как результат, – необразованности, невоспитанности и травматизму.

2.2. Инновационные подходы в обучении хореографическому искусству

Инновации характерны для любой сферы человеческой деятельности, включая образование. В контексте педагогического процесса инновации подразумевают введение новых целей, содержания, методов и форм обучения и воспитания, а также организацию совместной деятельности учителя и ученика.

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала воспитанников, формирования у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижения ими высокого творческого результата применяются разнообразные инновационные технологии. Остановимся подробнее на инновационных подходах в преподавании хореографического искусства и танцевального спорта по видам деятельности: педагогических, организационных и управленческих.

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

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

3. Игровые технологии. Суть данной инновации заключается в том, чтобы использовать игру не только для разрядки и отдыха, а сделать ее органичным компонентом занятия, средством намеченной педагогом цели. Например, игра превращение по одушевлению животных, растений или

явления природы средствами хореографии помогает детям лучше понять материал, чем простое и скучное выполнение традиционных упражнений.

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.

4. Технология проектного обучения. Инновация заключается во внедрении дополнительных образовательных программ, ориентированных на совместную с детьми реализацию творческих проектов. Например, это может быть 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.

5. Информационные технологии. В настоящее время современные образовательные технологии включают использование цифровых, видео- и аудиоустройств, спутникового радио и телевидения, компьютерных мультимедийных технологий, технологии искусственного интеллекта, интернет- и коммуникационных технологий, технологий виртуального моделирования реальностей и других.

Использование этих нововведений существенно влияет на образовательные идеи, формы, методы и процессы. Информационные технологии позволяют активно использовать интернет, искать и обрабатывать информацию, общаться по электронной почте, поддерживать контакты, вести переписку.

Использование мультимедийных технологий предполагает обращение к видеозаписи практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы, объективно оценить собственное исполнение; а также задавать домашние задания и делать установки на мысленный повтор разученных комбинаций.

Кроме широко применяемого педагогами обращения к разбору видеозаписей танцоров имеется ряд интерактивных возможностей при обучении современной хореографии, о которых пока чаще просто упоминается в методической литературе. Это, например, метод «захвата движения», при котором датчики закрепляются на теле танцора для того, чтобы впоследствии их оцифровать и сравнить с идеальной моделью, спроектированной искусственным интеллектом.

В качестве преимущества применения технологии «захвата движения» следует назвать возможность сопоставлять движение танцора и 3D модели с последующим разбором в мельчайших подробностях каждого движения с последующей его корректировкой.

Танцоры при помощи искусственного интеллекта могут совершенствовать свою технику при помощи подробнейшего анализа движения, выявления алгоритмов и закономерностей, что позволяет персонализировать обратную связь каждому человеку. Ещё одна интерактивная технология, которая только начала внедряться в процесс обучения на уроках хореографии, использует возможности виртуальной и дополненной реальности. Для её реализации необходимы специализированные средства – VR-приспособления. Применение VR-приспособлений обучающиеся могут использовать при персонализированном обучении, чтобы разучивать технику самостоятельно, рассматривая движения трехмерных моделей с различных сторон и углов. При этом каждое движение может быть замедлено для того, чтобы понять его лучше и освоить более качественно.

Применение VR-приспособлений позволяет танцорам обучаться в своем темпе, прорабатывать трудные моменты сколько угодно раз, что повышает качество обучения и делает его более продуктивным.

Интерактивные и мультимедийные технологии делают обучение более интенсивным, привлекая различные сенсорные системы обучающихся. Они объединяют мощные образовательные ресурсы и создают условия для формирования и проявления ключевых компетенций, таких как информационная и коммуникативная.

Образовательные информационные технологии предлагают новые методические подходы в образовании. Одной из популярных форм обучения стали вебинары, которые предполагают проведение мастер-классов, семинаров, конференций в режиме онлайн. Это способствует обмену опытом и общению в интерактивном формате, расширяя информационное пространство преподаваемого предмета.

6. Интеграция содержания занятий хореографией с содержанием школьных предметов представляет собой установление взаимосвязей между знаниями, полученными в процессе освоения общеобразовательных дисциплин (истории, музыки, математики, географии, физики, иностранных языков и т.д.) и знаниями, полученными на занятиях по хореографии.

7. Применение нетрадиционных методов организации педагогического процесса, таких как тренинг и бинарное обучение. Бинарный подход организации обучения в хореографии.

Для повышения эффективности, результативности и успешности танцевального коллектива смешанного (по полу) типа предпочтительно наличие педагога-женщины и педагога-мужчины. Наличие двух педагогов разного пола – это идеальная модель в педагогике хореографии для всех видов хореографического искусства: в народном танце, в классическом, в современном, в спортивном бальном танце.

Бинарный метод может быть реализован в нескольких вариантах: педагог-мужчина и педагог-женщина работают на одном составе учащихся (группа, пара, ансамбль) и ведут одну дисциплину; педагог-мужчина и педагогженщина ведут разные дисциплины; педагог-мужчина и педагог-

женщина представляют собой наставническую пару «молодой педагог – опытный педагог».

8. Тренинги. Тренинг, или как принято называть в хореографии – тренаж, выстраивается через систему определенных упражнений.

В хореографии могут использоваться следующие виды тренингов:

– навыковый,

– психотерапевтический,

– социально-психологический.

К навыковому тренингу в хореографии можно отнести учебные занятия по различным видам направленности хореографического искусства. 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, её вербальные и невербальные проявления. Организационные инновации Примеры нестандартных форм организации учебного процесса включают уроки-игры, фантазии, соревнования, викторины, спектакли, лекции, размышления, соревнования, мастер-классы, семинары, практикумы, конференции, круглые столы, лаборатории, летние и зимние танцевальные школы, вебинары, творческие мастерские, тренинги и творческие отчеты.

Технология «обучение в сотрудничестве» включает индивидуально-групповую и командную работу.

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, учитывая особенности хореографической деятельности, включают необходимость создания 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. При организации учебно-тренировочного процесса необходимо предусматривать, когда и в какое время целесообразней проводить урок, устанавливать количество занятий в неделю и их длительность в соответствии с возрастом обучающихся.

Технологии здоровьесберегающего обучения направлены на решение нескольких задач:

– создание организационно-педагогических, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения;

– «обучение здоровью» – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для укрепления собственного здоровья;

– «формирование здоровья» – сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

– воспитание у обучающихся культуры здоровья и устойчивого интереса 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 широко применяются для постановки танцев и организации концертных выступлений. 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 его монтажи компоновку.

Информационные технологии позволяют осуществлять сетевое взаимодействие с другими учреждениями, трансляцию передового педагогического опыта.

Технология создания коллектива-«спутника» является специфической технологией организации работы хореографического коллектива. Основной состав – это талантливые, умеющие и жаждущие танцевать обучающиеся. Они представляют коллектив на крупных ответственных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. А второй состав – «спутник» – выступает на менее ответственных мероприятиях. Это позволяет одним участникам коллектива не «паразитировать» за счет таланта и энергии других, а также дает возможность всем в равной степени осуществлять исполнительную деятельность.

Использование нетрадиционных организационных 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.

Проектирование занятий с применением нетрадиционных форм работы с обучающимися хореографии в учреждениях дополнительного образования активизирует творческий поиск педагогов, требует знаний в области теории обучения, воспитания, психологии, методики проведения занятий и воспитательных мероприятий, умения перенести теоретические знания на уровень их практического применения. Такая педагогическая работа мотивирует к профессиональному росту, способствует приобретению нового опыта деятельности.