

Аввакумова Елена Николаевна

преподаватель

МБУДО «Детская школа искусств №12»

г. Казань, Республика Татарстан

DOI 10.31483/r-113103

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Аннотация: статья посвящена традиционным и инновационным подходам преподавания хореографического искусства в дополнительном образовании. Методы, приёмы и технологии рассматриваются как с точки зрения педагогики, так и организации учебного процесса. Актуальность темы связана с запросом современного образования на развитие личности с высоким уровнем художественно-эстетического воспитания. Автор, опираясь на практический опыт, предполагает необходимость баланса традиционных и инновационных технологий обучения. В статье приводятся примеры их использования в работе с детским хореографическим коллективом. Особое внимание уделяется инновационным приёмам, так как они раскрыты в педагогической литературе недостаточно широко. В заключении делается вывод о необходимости взаимодействия традиций и инноваций в обучении хореографии, благодаря чему она становится прекрасным фундаментом для формирования творческой, интеллектуальной и высоконравственной личности.

Ключевые слова: дополнительное образование, хореографическое искусство, инновационные технологии, традиционные методы, проектная деятельность, импровизация, хореографический спектакль.

Хореографическое искусство как мир образов, движений, музыки, близко каждому человеку в той или иной степени. Занятия хореографией содействуют в формировании культурного кода, прививают эстетические и нравственные ценности, обогащают интеллектуальную и эмоциональную сферу, стимулируют физическое развитие человека.

Современное дополнительное образование предлагает множество возможностей развития личности ребенка. Занимаясь творчеством, ребенок открывает в себе целую палитру новых эмоций как от процесса, так и от результата своего труда. Хореография занимает одну из ведущих позиций в этом процессе.

Хореографическая педагогика в России имеет глубокую историю, неотъемлемыми составляющими которой выступают педагогические традиции различных периодов времени.

У истоков хореографического образования в России стоит солистка императорского Мариинского театра, народная артистка РСФСР А.Я. Ваганова, создавшая первый теоретический труд русской балетной школы – книгу «Основы классического танца». Книга содержит описание методики преподавания танца, передает опыт педагогов, развивающих традиции русской балетной сцены.

Метод А.Я. Вагановой остается актуальным и сегодня, так как он воспитывает у обучающихся чувство стиля, стремление к совершенствованию пластической формы танца и выразительности при исполнении движений. Авторы современных учебников во многом опираются на педагогический опыт А.Я. Вагановой. Методика Вагановой и ее последователей также используется при составлении программ хореографических отделений детских школ искусств и в настоящее время.

Метод перехода от простого к сложному, четко структурированная последовательность движений, осмысленность, описанные в книге Вагановой, несомненно, представляют собой традицию отечественного хореографического образования и актуальны в современном дополнительном образовании.

К традиционным формам подготовки учащихся относятся методы по изучению танцевальной лексики, построения и перестроения, разучивание танцевальных комбинаций и т. д. Говоря о традиционных педагогических методах прежде всего мы выделяем словесный метод (объяснение, ответы на вопросы, рассказ и др.), наглядный (показ) и практический (упражнение, повторение движений). Эти методы помогают овладеть техническими приемами, заложить фундамент знаний, понять принципы движения.

Несмотря на бесспорно положительный опыт традиционных методов и приемов в хореографии, современные образовательные тенденции диктуют новые требования к формам и содержанию учебного процесса. Появляются новые технологические, культурные реалии, которые должны быть отражены и в детском творчестве. Перед педагогами встает задача поиска новых методов и инновационных технологий.

Формированию творческих способностей, креативного мышления, овладению техникой современного танца способствует такая форма деятельности как импровизация, действие, рождающееся в момент создания. Рассмотрим импровизацию как инновационный подход в современной хореографии в системе дополнительного образования подробнее.

Методика выполнения импровизационных упражнений, этюдов на заданные или свободные темы в современном хореографическом образовании является инновационной, так как ученик здесь перенимает на себя роль ведущего в творческом процессе, является творцом, автором происходящего на уроке. Импровизация развивает творческое мышление, воспитывает свободу движений, дает возможность действовать широко, вне рамок. Педагог не только помогает направить этот процесс, но и сам зачастую учиться у своих воспитанников. Учащиеся самостоятельно придумывают движения, сюжет, образы, отталкиваясь от музыки или заданных педагогом обстоятельств. Начиная от небольших упражнений, воспитанники двигаются к созданию собственных этюдов, которые могут быть использованы уже в постановке концертных и конкурсных произведений.

Примеры упражнений на развитие импровизационных навыков.

1. «Свободный поток». Учащиеся движутся по всему пространству зала хаотично, меняя произвольно уровни пространства и направление движения. Двигаясь произвольно, учащиеся стремятся не задеть друг друга, следуя принципу «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого».

2. «Единое целое». Стоя в небольшом заполненном кругу, учащиеся повторяют за ведущим человеком, стараясь почувствовать и предугадать траекторию его импровизационных движений, роль ведущего перенимает тот, кто,

повернувшись в другой ракурс, оказывается впереди круга. Ведущий помогает партнерам предугадать свои движения спокойным темпом и отсутствием резких движений. Создается ощущение, что учащиеся движутся как «единое целое».

3. «Скульптор». Разбившись на пары, один партнер управляет частями тела другого, придавая ему желаемые формы (возможно, на заданную тему), выступает в роли скульптора. Задача второго позволить управлять собой.

4. «Точка контакта». Стоя в кругу, учащиеся находят контакт с соседом любой частью тела двигаясь по направлению часовой стрелки, проделав один круг, сохраняя первую точку, учащиеся ищут следующую, стараясь найти оригинальное решение задачи, затем третью точку и т. д.

5. «Перемотка действия». Стоя хаотично, один из участников группы показывает медленно движение или цепочку движений. Группа, посмотрев один раз, должна воспроизвести эту цепочку и «перемотать» ее в обратном порядке, закончив в исходном положении.

6. «Садовник и роза». Участникам предлагается сочинить этюд на музыкальную композицию. Пара распределяет роли, придумывает сюжет, ищет средства лексической и композиционной выразительности.

Как мы видим, из вышеизложенных приёмов, импровизация предполагает как индивидуальную работу учащегося, так и в паре, в мини-группе, полной группе. Это чередование представляет собой педагогическую технологию инновационного формата.

Импровизация в широком смысле этого слова может быть использована в качестве упражнений, предполагающих многозначность видения происходящего, понимания идей хореографа.

Необходимо так же отметить, что значение приемов с использованием импровизации в постановочном процессе, их креативность зависят не только от практических навыков хореографа, но и от готовности детей к данному виду деятельности. Этому должна предшествовать планомерная и целенаправленная работа по развитию фантазии, умению слышать музыку, управлять своим телом.

Еще одна инновация, которая может быть использована и в системе хореографического обучения – проектная деятельность. Проектный подход уже доказал свою эффективность в современном образовании. Этот метод стимулирует учащихся к исследовательской деятельности, развивает креативные способности, интеллектуальную сферу, помогает научиться проявлять инициативу. В рамках хореографической дисциплины проектная деятельность может быть представлена, например, как:

- создание учащимися хореографического номера / спектакля / перформанса;
- организация и проведение конкурса творческих работ учащихся «Юный балетмейстер».
- мультимедийный продукт о современных направлениях в хореографии;
- проведение игры-викторины по теории и истории хореографии;
- презентация о своем творческом коллективе.

Работа над проектом возможна в индивидуальном, парном, групповом или коллективном формате. Учащиеся самостоятельно определяют этапы реализации проекта, распределяют обязанности, собирают информацию, готовят итоговый продукт. Роль педагога при этом может заключаться в следующем:

- партнерство по разработке;
- создание условий и благоприятного эмоционального фона для работы;
- координация процесса;
- консультирование;
- поддержка учащихся на всех этапах.

Рассмотрим наш пример проектной деятельности, где результатом работы является созданный хореографический спектакль. Этапы, к которым пришли учащиеся по итогам обсуждения проекта.

1. Определение темы и названия спектакля.
2. Выбор музыкального материала.
3. Разработка драматургии.
4. Сочинение хореографической лексики.
5. Поиск композиционных решений.

6. Репетиционная работа.
7. Работа над сценографией и костюмами.
8. Показ спектакля.
9. Анализ проделанной работы.

Таким образом, проектная деятельность как инновационный метод актуальна и востребована. Она превращает образовательный процесс в результативную, созидательную и увлекательную творческую работу.

Инновации в дополнительном образовании коснулись и технических возможностей организации образовательного процесса. В практике работы в настоящее время широко используются мультимедийные пособия, веб-приложения, виртуальное моделирование, способные разнообразить и усовершенствовать учебную деятельность. К примеру, благодаря этому педагог-хореограф сегодня может по-новому работать с музыкальным материалом, перерабатывая его под конкретную задачу: ускорять или замедлять темп, объединять нужные фрагменты, добавлять звуковые эффекты и т. д.

Говоря об инновациях в дополнительном образовании, следует отметить, что они предполагают постоянное совершенствование и поиск новых педагогических методов, приемов и технологий. Однако, практика показывает, что успешное освоение нового неразрывно связано с применением традиционных форм образовательной деятельности. Традиционные технологии представляют собой надежный фундамент для инновационных разработок. Описанные выше импровизационная и проектная деятельность, к примеру, на разных этапах освоения учащимися обращают их к ранее усвоенным элементам и технике их исполнения. Взаимодействие традиционных и инновационных подходов в обучении хореографии позволяет реализовать задачи по воспитанию творческой, интеллектуальной и высоконравственной личности.

Список литературы

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – 9-е изд. – СПб.: Лань, 2007.– 192 с.
2. Гиглаури В.Т. Компоненты постановочной и исполнительской работы в искусстве движения / В.Т. Гиглаури. – М.: ООО «Век информации», 2010. – 72 с.
3. Громов Ю.И. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика: учебное пособие / Ю.И. Громов. – СПб.: СПбГУП, 2012. – 632 с.
4. Фирилева Ж.Е. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей: учебно-методическое пособие / Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. – 352 с.
5. Хамфри Д. Искусство сочинять танец. Эмансипация спящей красавицы / Д. Хамфри. – М.: ООО «Арт Гид», 2019. – 192 с.