Рындин Николай Александрович
концертмейстер
Кузьмина Валерия Сергеевна
педагог дополнительного образования
Арбенина Елена Романовна
педагог дополнительного образования
Скрипачева Анна Сергеевна
канд. пед. наук, методист

МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА РИТМА И ЭМОЦИЙ У ПОДРОСТКОВ

Аннотация: *в статье рассматривается хореографическое искусство как педагогический инструмент формирования эмоционально-волевой сферы и чувства ритма у подростков. Авторы подчёркивают, что педагоги-хореографы и концертмейстеры выступают не только наставниками в области искусства, но и воспитателями личности в сложный подростковый период. Анализируются психологические особенности возраста, характеризующегося высокой эмоциональной лабильностью поведенческих реакций, и роль межличностного общения со сверстниками как доминирующего фактора социализации. Обосновывается тезис о том, что дружба и коллективное взаимодействие в танцевальном кружке способствуют развитию навыков сотрудничества и взаимопомощи. Рассматривается «комплекс подросткового возраста», важность учёта завышенной оценки своих способностей, природа эмоций как древнейших психических состояний. Отмечено, что подростки, занимающиеся хореографией, более успешны в учебной деятельности, а эмоциональным воспитанием и чувством ритма необходимо заниматься с первых шагов обучения.*

Ключевые слова: *хореография, танец, музыка, чувство ритма, эмоции, подростки.*

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Танцевальное искусство в системе дополнительного образования пользуется большой популярностью у детей подросткового возраста. Природа танца способна развивать их эмоциональные и физические качества.

Танец (от немецкого Tanz) – вид искусства, основанный на выразительности ритмичного движения и пластики человеческого тела. Танец организован в пространстве и времени. Танцевальный образ неразрывно связан с костюмом, музыкой, характером танцевальных движений, что образует единую композицию.

Возникновение танца относится к глубокой древности, когда движение было непосредственным выражением сильных эмоций, чаще положительных (охваченный ликованием человек пускается в пляс; бьющая через край радость жизни, ощущение здоровья, наслаждение бытием выливается в энергичные движения).

Танец – это одно из проявлений народного творчества; в танце каждого народа накапливались свои традиции, совершенствовался хореографический язык, пластичность, выразительность и соотношение с музыкой. В танце движения определены заранее в отличие от пляски, которая импровизируется. Существует деление танцев на «показываемые» (сценические и культовые), а также бытовые.

В современной хореографии России широко используется сценический народный танец. На основе опыта России во многих странах мира созданы любительские и профессиональные ансамбли и коллективы народного танца.

Если танец является искусством организации пластического жеста в пространстве, то музыка представляет собой организацию звуков во времени.

Музыка (греческое – муза) – вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и времени звуковых последований, состоящих в основном из тонов (звуков определенной высоты). Выражая мысли и эмоции человека в слышимой форме, музыка служит средством общения и воздействует на их психику. Возможность этого вытекает из физически и биологически обу-

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

словленной связи звукопроявлений человека с его психической жизнью и из активности звуков, как раздражителей и сигналов к действию. Музыка аналогична речи, точнее речевой интонации, где внутреннее состояние человека и его эмоциональное отношение к миру выражаются с помощью изменений высоты и других характеристик звучания голоса при высказывании. Вместе с тем она существенно отличается от речи, прежде всего качествами присущими ей как искусству. Музыка реально существует и функционирует в обществе только в живом звучании и в исполнении.

Танцевальная музыка – в общем смысле музыкальный элемент искусства хореографии, музыка для сопровождения танцев (бальных, ритуальных, народных и других). В узком более употребительном смысле народная музыка – лёгкая музыка, сопровождающая популярные бытовые танцы.

Организующая функция танцевальной музыки определяет её наиболее общие внешние признаки: первостепенное значение метроритмического начала, использование характерных ритмических моделей, преобладающая роль метроритма. Всё это обуславливает появление в танцевальной музыке других жанров. Например, современная танцевальная музыка и песня очень связаны с бытом и подвержены влиянию моды. В ней можно увидеть стандарты вкуса и эстетические нормы современной жизни.

В танцевальной музыке отражается облик людей данного времени и манера их поведения: сдержанная, гордая, развинченная и другая.

Одним из основных элементов танца и танцевальной музыки является ритм. Чувство ритма имеет природное, биологическое происхождение (дыхание, биение сердца), оно усиливается в трудовых процессах. Ритмичный шум, производимый равномерными движениями людей (например, топот), – первооснова танцевального ритма. Координации совместных движений помогают ритмические акценты – вскрики, возгласы, эмоционально освежающие монотонные действия и постепенно переходящие в пение. Поэтому изначальная танцевальная музыка – вокальная, а первые и самые необходимые музыкальные инструменты – простейшие ударные.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Танцевальная музыка оказала влияние на развитие музыкальных инструментов. Для исполнения танцев создавались ансамбли значительных размеров, где использовались все виды инструментов – духовые, струнные, ударные.

Руководитель танцевального кружка и концертмейстер – это педагоги, имеющие профессиональное образование, воспитатели и организаторы они должны хорошо знать и понимать подростковый возраст, что является одним из ключевых этапов в процессе становления эмоционально-волевой сферы учащихся. Для многих учащихся это период, когда влияние эмоций на духовную жизнь становится наиболее важным. Данному возрасту характерна легкая возбудимость, резкая смена настроений и переживаний. Существенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками, которое становится необходимой потребностью подростка и связано с его многими переживаниями. Это период, когда дружба и служение ей становятся одной из значимых ценностей в этом возрасте. Именно через дружбу учащиеся усваивают такие черты взаимодействия людей, как сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручка и т. п.

Педагоги должны знать, что у учащегося есть так называемый, «подростковый комплекс». Он включает в себя перепады настроения – от безудержного веселья к унынию и обратно, а также ряд других полярных качеств, которые выступают попеременно. Причем достаточно значимых причин для подобной смены настроения подростка, может и не быть.

Педагогам нужно помнить, что отношение подростка данного возраста к оценке своей внешности, способностей, умений сочетается с излишней самонадеянностью и категоричными суждениями.

Учащиеся подросткового возраста довольно эгоистичны, считают себя центром вселенной и единственным предметом достойного интереса, и в то же время они способны на преданность и самопожертвование в этом возрасте. Им может очень нравится заниматься хореографией, но они могут внезапно оборвать занятие в кружке. С одной стороны, они с огромным желанием включаются в дела школы и кружка хореографии, а с другой охвачены страстью к одино-

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

честву. В этот период их отношение к педагогам и родителям может быть грубым, хотя сами они очень ранимы.

Занятия в танцевальном кружке могут способствовать становлению личности подростка, расширению его интересов, развитию самосознания. Новый опыт общения с друзьями, как правило, ведет к позитивному росту социально ценных побуждений и переживаний, а также эмоций и чувств.

Каждый подросток, юноша и девушка знает, что такое эмоции, так как неоднократно их испытывали. Однако, когда просят описать какую-нибудь эмоцию, объяснить, что это такое, как правило, они испытывает большие затруднения. Переживания, ощущения, сопровождающие эмоции, с трудом поддаются формальному описанию.

Эмоции – одни из наиболее древних по происхождению психических состояний и процессов. Жизнь без эмоций была бы так же невозможна, как и без ощущений.

Эмоции и чувства, как и другие психические явления, представляют собой различные формы отражения реального мира. В отличие от познавательных процессов, отражающих окружающую действительность в ощущениях, образах, представлениях, понятиях, мыслях, эмоции и чувства отражают объективную реальность в переживаниях. В них выражается субъективное отношение человека к предметам и явлениям окружающей действительности. Одни предметы, явления, вещи радуют человека, он восхищается ими, другие – огорчают или вызывают отвращение, третьи – оставляют равнодушным.

Практика занятий хореографией выявляет, что на эмоции подростков важное влияние оказывает музыкальный ритм. Задача хореографа и концертмейстера на занятиях следить за тем, чтобы музыкально- ритмическое чувство подростков находилось под их воздействием и отзывалось на него.

Ритм в музыке помогает танцору передавать в танце его внутреннее состояние. Ритмические способности зависят не только от природных данных подростков, но также и от мастерства педагогов воспитывать эти качества. Важную роль на занятиях отводится и концертмейстеру. Он помогает подросткам пони-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

мать и осознавать характер танцевальной музыки на репетиции. Ясная фразировка, яркие музыкальные контрасты, чёткий выразительный ритм танца, помогают танцору выразить в танцевальных движениях свои эмоции и чувства. Таким образом, задача хореографа доступно и эмоционально излагать учебный материал. Танцевальными движениями можно показать радость, грусть, восторг, досаду и другие эмоции.

Следовательно, эмоции в хореографии – особый класс субъективных психологических состояний, отражающие в форме непосредственных переживаний позитивный или негативный процесс и результаты практической деятельности, направленной на удовлетворение актуальных потребностей (рисунок 1).

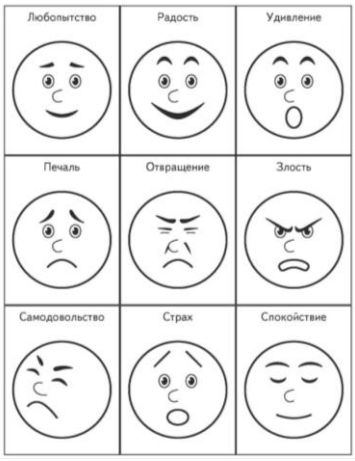

Рис. 1. Пиктограммы основных эмоциональных состояний

Мир чувств и эмоций очень сложен и многообразен. Тонкость его организации и многогранность выражения нередко осознаются самим подростком. Сложность психического анализа испытываемых чувств объясняется также тем, что отношение к предметам и явлениям зависит от той познавательной деятельности или волевой активности, которую проявляет подросток.

Таким образом, танец, для детей подросткового возраста выступает возможностью, позволяющей перевести абстрактные эмоциональные состояния и музыкальный ритм в художественный образ. В этом случае на наш взгляд, хореография может стать средством не только эстетического, но и психологического воспитания детей подросткового возраста.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Данная статья ориентирована на педагогов дополнительного образования в области педагогики хореографии. Представленные выводы могут быть использованы для совершенствования методик работы с подростковыми коллективами в условиях современной образовательной среды.

Список литературы

1. Ершова, О. В. Хореографические и танцевальные дисциплины – дефиниции и систематизация в профессиональном хореографическом образовании / О. В. Ершова, Е. В. Перлина // Педагогическое образование. – 2023. – Т. 4, № 12. – С. 28–34.

2. Костина, Т. Н. Занятия танцами – развивают эмоциональный интеллект. «Очевидное – невероятное!» / Т. Н. Костина, Т. Н. Орлова // Dance for you. – URL: https://dance-for-you.ru/articles/razvitiyu-rebenka/ (дата обращения: 20.10.2026). – Текст : электронный.

3. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 749 с.

4. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. – 2-е изд. – Москва : Академический Проект; Трикста, 2008. – 400 с.

5. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018.

6. Хореографическое искусство. – Москва : Искусство, 2015.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)