Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 28»

Методическая разработка

**Педагогический потенциал искусства танца в эстетическом воспитании детей**

Выполнила:

Преподаватель по классу хореографии

Ворон А.О.

Новосибирск 2018

**1.1 Художественный коллектив и личность**

Наличие общих интересов у разных людей служит объективным условием формирования художественного коллектива.

Художественный коллектив народного творчества – это вид малой соци­альной группы. Основное назначение коллективов народного художественного творчества – удовлетворение общественных, групповых и индивидуальных творческих потребностей.

Основные функции коллектива народного худо­жественного творчества:

* креативная (развитие творческих потребностей);
* социокультурная (организация досуга и отдыха);
* воспитательная;
* коммуникативная;
* социальная (профориентация);
* коррекционная;
* реабилитационная и др.

Между всеми функциями коллектива народного художественного творчества существует тесная взаимос­вязь, взаимопроникновение и взаимодополняемость [7].

В коллективе народного художественного творчества воспитываются и дети, и взрослые. Особенно важное значение имеет воспитательное влияние коллектива на подрастающее поколение.

Поэтому воспитательная функция коллектива народного художественного творчества выражена в трех аспектах.

Первый – формирование личности ребенка, развитие его способностей и интересов, передача детям взрослыми участниками коллектива народного художественного творчества накопленного народом опыта творческой деятельности; выработка у них высоконравственно­го отношения к труду; привитие им чувства коллективизма и межнациональной толерантности; обогащение их интеллекта, эстетическое развитие; содействие их физическому совершенствованию.

Второй аспект – систематическое вос­питательное воздействие коллектива народного художественного творчества на каждого своего участника на протяжении длительного времени.

Аспект третий – постоянное влияние детей на взрослых участников коллектива народного художественного творчества, побуждающее последних активно заниматься самовоспитанием.

Успех выполнения этой функции зависит от воспитательного потенциала коллектива народного художественного творчества. Он представляет собой комплекс условий и средств, опреде­ляющих педагогические возможности художественного коллектива. Этот ком­плекс объединяет материальные условия, численность и структуру коллектива, степень его развитости и характер отношений между его участниками [7].

Следует учитывать характер общения в коллективе народного художе­ственного творчества и его общение с окружающими, уровень педагогиче­ской культуры, взаимосвязи с другими социальными системами. Особый и весьма важный компонент – специфика самого процесса воспитания в коллективе.

Активное воздействие художественный коллектив оказывает на развитие духовной культуры, на социальную направленность личности. Ведущую роль при этом играет коммуникативная функция коллектива народного художественного творчества. С ней связывают деятельность по созданию психологического климата в коллективе.

Традиции в коллективе народного художественного творчества — один из основных способов воспитания. Традиции нескольких поколений позволяют ребенку осознать свою связь с другими членами коллектива, гордиться им, способны поднять самооценку человека, что скажется на формировании лич­ности ребенка, будет способствовать ее гармоничному развитию [7].

Существует два типа интересов – социальные и коллективные. Первые характеризуют личность как таковую, вне связи с конкретным источником информации. Однако, вступив в более или менее постоянную связь с источником информации, он становится ее потребителем и в это своем качестве проявляется через коллективные (групповые) интересы. Специалисты и руководители художественных коллективов без овладения мастерством работы с коллективом не могут выполнить своей основной задачи – влиять на сознание участников [8, с.54].

Отношения художественного коллектива с источником информации постоянно развиваются, меняются, приобретают новые формы, могут прерываться и возобновляться. Поэтому для участников художественного коллектива ценностное значение приобретает не только содержание информации, но и ее носитель.

Коллектив, следовательно, не может рассматриваться как сумма разобщенных индивидов. Он живет своей жизнью, и, чтобы управлять им, нужно знать, какими качествами он характеризуется, каковы его отличительные черты.

Личность воспринимает информацию, основываясь на своем прошлом опыте. Но при восприятии конкретного содержания участвует не весь опыт, не вся накопленная в жизни информация, а только ее часть, которая имеет или может иметь отношение к данному содержанию.

Чтобы информация была воспринята и усвоена, она должна представлять для коллектива определенную ценность, затрагивать личные, порой эгоистичные интересы каждого. Коллектив охотнее обсуждает вопросы, в которых чувствует себя достаточно компетентно и по которым личность может высказать свое суждение, касающееся ее непосредственно. Предрасположенность характеризует эмоциональное отношение коллектива к подаче информации, как она будет затем оценена залом, аудиторией.

В то же время было бы ошибкой ставить предрасположение в прямую зависимость от осведомленности коллектива. В силу тех или иных обстоятельств отдельные события приковывают к себе внимание, даже если личность не готова к глубокому пониманию. Информация приобретает ценностное значение лишь в том случае, если она затрагивает интересы данного коллектива. Личность сознательно или несознательно ищет ту информацию, которая отвечает ее ценностным представлениям и, напротив, склонна избегать такой информации, которая идет в разрез с ее интересами [8, с.37].

С подготовленностью и предрасположенностью связано еще одно свойство личности – это ее активность. Она проявляется в волевых качествах коллектива, обладает определенной самостоятельностью, своим поведением коллектив выражает свою волю. Коллектив, таким образом, характеризуется тремя основными составляющими – подготовленностью, предрасположенностью, активностью.

Коллектив может быть спокойным и возбужденным, заинтересованным и равнодушным, благожелательным и неприветливым, доверчивым и настороженным. Нет состояния вообще – вне времени и места, вне связи с конкретным процессом. Нельзя говорить о равнодушии участников художественных коллективов безотносительно к чему-либо. Равнодушные к одному, они проявляют живейший интерес к другому. Не пользующаяся популярностью тема спектакля сегодня, завтра может привлечь к себе внимание коллектива. Переменчивость состояния коллектива обязывает учитывать изменяющуюся обстановку и не полагаться на прошлое знание коллектива, каким бы оно полным не было.

* Состояние коллектива можно классифицировать по следующим типам:
* состояние готовности, то есть подготовленность или неподготовленность, слабая подготовленность участников; подразумевается не только уровень их знаний, но и степень сознательности и т.д.;
* состояние заинтересованности, которые связаны прежде всего с характером предрасположений коллектива, при этом учитывается как интерес к содержанию информации, так и отношение к ее актуальности, способам ее подачи;
* состояние активности, отражающее разную степень поведенческих актов коллектива.

Умение руководителей художественных коллективов не только учитывать состояние коллектива, но и формировать его путем целенаправленного воздействия имеет решающее значение в процессе воспитания и развития личности в условиях художественного коллектива [9, с. 38].

Естественно, что различные коллективы требуют от руководителей и специалистов выбора различных тактических и стратегических приемов.

Взаимоотношения хореографического коллектива и личности танцора в условиях творческой деятельности обусловлены следующими факторами:

* типом личности танцора;
* соответствием характера суждений, системы ценностей, традиций личности танцора и хореографического коллектива;
* наличием и характером неформальных микрогрупп;
* неизбежностью возникновения конфликтных ситуаций и успешностью их разрешения руководителем хореографического коллектива;
* заботой руководителя о творческом росте и личностном развитии каждого учащегося.

**1.2 Эстетическое воспитание средствами хореографии**

Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего развития детей. Продуктивность эстетическое воспитания детей средствами хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений.

В искусстве хореографии заложены многие формы эстетического воспитания детей. Именно хореографическое искусство успешнее всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает умственное утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной деятельности.

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосозна­ния. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходи­мо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной культу­ры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального характера, этнической самобытности, выра­ботанные в течение многих веков [20, с.26].

Хореография, как искусство коллективное, способствует развитию с ранних лет чувства коллективизма, требовательности друг к другу, доброты, принципиальности, стойкости и мужества, что может оказать существенное влияние и на исполнительскую деятельность учеников, ведь в танце проявляются характер и духовные качества личности. Однако все зависит от качества воспитательной работы, а это кропотливый труд, в котором нет мелочей.

Методы эстетического воспитания средствами хореографии те же, что и в общепедагогической системе эстетического воспитания – разъяснение, анализ произведений хореографического искусства, упражнения в искусстве танца, положительный пример, поощрение и т д.

Формы эстетического воспитания в хореографии – это беседы и лекции на эстетические темы, уроки, занятия в коллективе, художественно-творческая деятельность хореографического коллектива и т.п.

В хореографическом коллективе каждый участник имеет реальные воз­можности для общения со сверстниками своего и противоположно­го пола, со старшими и младшими ребятами и взрослыми. Общение в коллективе имеет социально-ориентирующий характер, что требует его информационной насыщенности и общественной направленности.

Общение участников в условиях хореографического коллектива удовлетворяет, прежде всего, следующие ее потребности:

* в эмоциональном контакте, сопереживании;
* в информации;
* в объединении усилий для практических действий.

Потребность в сопереживании удовлетворяется, как правило, в малых, первичных группах (группа друзей, единомышленников). Потребность в информации образует второй тип эстетического общения [4, с.39].

Общение в информационной группе организуется, как правило, вокруг «эрудитов», лиц, обладающих определенной информацией, которой нет у других и которая имеет ценность для этих других. Общение ради совместных практических действий возникает в сфере хореографической деятельности (занятие, урок, концертное выступление и т.д.). Все многообразие форм общения в условиях хореографической деятельности можно классифицировать по следующим основным признакам:

* по содержанию (познавательные, развлекательные);
* по времени (кратковременные, периодические, систематические);
* по характеру (пассивные, активные);

по направленности контактов (непосредственные и опосредованные) [10, с.67].

Общение неразрывно связано с хореографической деятельностью. В сфере общения происходит расширение круга общения участника хореографического коллектива, обогащение его содержания, углубления познания другого человека, развитие навыков общения. Здесь происходит переход от монологического общения к диалогическому, т.е. умение ориентироваться на партнера. Общение составляет фундамент хореографической деятельности и является важным процессом всей жизнедеятельности человека.

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, рав­ную сочетанию нескольких видов спорта.

Используемые в хореографии движения, про­шедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здо­ровье детей. Речь может идти о своеобразной хореотерапии – методе, разработанном и апробированном в последние годы [5, с.27].

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамот­ной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве.

Современная педагогика определяющими художественно-творческими способностями считает следующие: способность к активному вниманию; способность к анализу, обобщению и переносу полученной информации; способность к диалогическим и коллективным действиям; способность к активному «включению» воображения и фантазии; способность к действию в образе; способность к свободному воплощению в движении музыкального образа.

Перечисленные способности, являясь основными и необходимыми для участников хореографического коллектива, составляют, одновременно ядро комплекса способностей, необходимых для художественно-творческого продвижения участников коллектива в процессе развития и продуктивной художественной деятельности. Они распространяются не только на классические общедидактические принципы формирования творческой личности, но и на принципы, возникшие под влиянием самой природы хореографического искусства, такие, как выразительность, вообразительность, вариативность, эмпатийность, динамичность [5, с.68].

Таким образом, можно утверждать, что музыкально-пластическое развитие играет значительную роль в становлении художественно-творческих способностей учащихся, что выражается как общими закономерностями психической деятельности человека, так и закономерностями художественного творчества, способствующего реализации индивидуальных способностей.

**1.3 Социально-педагогические аспекты формирования**

**мотивации детей к занятиям хореографией**

Основной задачей педагога является гармоничное развитие интеллекта, воли и эмоций ребенка. Дисгармония возникает в случае, когда развивается только одна из этих составляющих. В тоже время общее гармоничное развитие предполагает более или менее правильное физическое развитие в той мере, в которой это позволяют сделать объективные факторы.

Исследования известных педагогов и психологов подтверждают, что эстетическое развитие, в частности, танцевальная практика оказывается существенным фактором общего интеллектуального роста ребенка и влияет на его отношения с товарищами.

У большинства детей, занимающихся танцами, формируется целый комплекс эстетического, познавательного и коллективистического порядка, который во многом определяет новые мотивы поведения участника коллектива, осмысляется им самим как гармоническое сочетание личных и общественных интересов.

Систематическая учебно-воспитательная работа по танцу оказывает на детей положительное воздействие. Исполнение танцев, а также тренировочных движений под хорошо подобранную музыку является важной частью хореографической работы. У детей развивается интерес к музыке, которая обогащает и насыщает танец своим эмоциональным содержанием.

Занятия по танцу не только эстетически развивают детей и формируют их художественный вкус, но и способствуют физическому развитию детей, дисциплинируют и повышают культуру поведения. Дети, занимающиеся в танцевальных коллективах, приобретают стройную осанку, улучшается координация движений [17, с.27-30].

И, что очень важно, эти интересы оказываются очень устойчивыми и после окончания ребенком школы. Впоследствии они определяют активное отношение к новому «взрослому» коллективу на производстве и в вузе, становятся немаловажным фактором в организации культурного досуга, делают жизнь богаче и интересней.

Процесс обучению танцу в хореографических коллективах приносит детям широкий диапазон эмоциональных переживаний, связанных с творческим преодолением трудностей.

Акт творческого самоутверждения в танце, сопровождающийся яркими переживаниями, особенно существенен в переломные моменты развития характера школьника, когда его жизненная позиция еще недостаточно установилась, когда эмоционально значимый толчок может дать направление его интересам и стремлениям.

Учебно-воспитательный процесс в детском хореографическом коллективе должен строиться так, чтобы повышать эффективность детского танца, улучшать исполнительскую культуру детей, обогащать их духовный мир. Вся работы с детьми должна строиться на интересе, увлеченности и творчестве.

Одним из существенных моментов является доступность: руководитель детского коллектива должен всегда помнить, что очень вредно для ребят делать те упражнения, которые для них непонятны и не под силу. Ребенок должен получать удовольствие от того, что движения у него получаются.

Одним из важнейших принципов художественно-педагогического процесса, значительно повышающим его эффективность, в детском хореографическом коллективе является игровая деятельности детей [11, с.11].

Систематические, целенаправленные, определенной формы и содержания игры, учитывающие пол и возраст ребенка способствуют развитию его творческих начал, нравственных качеств, создают условия для гармоничного развития детей. Разделение видов танца на «игровой» и «хореографический» позволяет глубже осознать многозначность природы танца.

Ребенок создает свое видение мира, материализует свое образное художественное мышление. В игровом танце происходит целостное видение образов, в то время как в зрелищном танце хореограф передает исполнителю фрагментарное видение образов. Такой – игровой – танец искренен и является жизненно важным процессом для ребенка и воспитателя. Сам творческий акт участия в нем – фактор огромного социального значения.

Заложенные в природе танца социально-культурные ориентации позволяют решать такие значимые проблемы в развитии культуры личности воспитателя и ребенка, как здоровье, гармонизация личности, развитие интеллекта. Целенаправленное моделирование занятием игровым танцем способно решать значимые личностные проблемы воспитателей и детей в развитии и формировании общей культуры личности.

Одним из сложных моментов в процессе занятия детей танцами является необходимость разрешения противоречия между досуговым характером занятий в хореографическом коллективе, предполагающим отдых, раскрепощение, и созданием художественного продукта, связанным с целенаправленным, зачастую напряженным творческим трудом[13, с.52]. В детском хореографическом коллективе эта особенность требует для каждого участника поиска гармонии раскрепощенности, свободы и осознанности, творческой дисциплины.

Хореографическая практика, основанная на значительных физических усилиях, может дать ребенку и «нагрузку» и «разрядку», однако, перед руководителями неизбежно встает вопрос об их разумном соотношении.

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что танец играет важную роль в воспитательном процессе, является важным средством формирования эстетического и художественного вкуса детей и подростков.

**Используемая литература**

1. Бессонов Б.Н. Человек. Пути формирования новой личности. – М., 1988.

2. Эстетика. Под ред.А.А. Радугина. – М., 1998.

3. Божович Л.М. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.,1968.

4. Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие. — М.: МГУ, 1990.

5.Тарасенко Т. В. Взаимосвязь традиционных и инновационных методов в профессиональной подготовке руководителей детских хореографических коллективов / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук // Государственное учреждение «Институт художественного образования» РАО, – Москва, 2006.

6.Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях.-М.: НГИК, 1994.

7. Капустина О.В.Учебно-методические материалы специальности «Народное художественное творчество». Педагогика народного художественного творчества / О.В. Капустина. — Ново­сибирск: Изд. «Агро-Сибирь», 2007.

8.Викторов Е.А. Личность. Индивидуальность. Творчество. – СПб.: Искусство, 2005.

9.Островский И.К. Личность и коллектив. – М.: Просвещение, 2000. с. 41

10.Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях.-М.: НГИК, 1994.

11.Вишняк А.И. Тарасенко В.И. Культура молодежного досуга. – Киев: Высшая школа, 1988.

12.Борисова Е.С. Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство. – М., 1980.

Эстетическое воспитание школьников. - Л., 1972.

13.Салахутдинов Р. Г. Социально-культурное творчество как эффективное средство формирования культурной среды. – Казань, РИЦ «Школа», 2002

14.Зотов Н.А. Нравственная активность личности.

15.Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект пресс, 1998.

16.Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство. – М., 1980.

17.Ефремов А.Л. Формирование личности в условиях любительского коллектива. – СПб., 2004.

18.Выготский Л.С.Психология искусства. -М., 1968.

19. Куликова С.Т. Культура и личность. – М., 2002.

20.Боголюбская М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания. – М.: ВНМЦ НТ и КПР 1986.