Губкинская школа хореографического искусства

Методическая разработка на тему:

Применение арт-технологий на уроках хореографии

посредством игровых приёмов

Автор:

Брагина Светлана Николаевна

педагог-хореограф

Губкинский

…о каком бы народе или эпохе не шла речь, всегда можно сказать в самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет собой одну из самых чистых и совершенных форм игры.

Йохан Хёйзинга, нидерландский историк и культуролог.

Содержание:

1. Введение

2. Характеристика арт-технологий

3. Применение арт-технологий на уроках хореографии

4.Методическая литература

1.Введение

Хореография - одно из любимых детских занятий. Дети, переполненные жизненной энергией, с удовольствием бегают, прыгают, играют и танцуют под ритмичную музыку. Но не стоит забывать, что учиться танцу – тяжелый труд. Свободу в танце может обрести лишь тот, для кого заданные танцевальные движения и композиции становятся естественными. А это происходит лишь в результате постоянной, кропотливой работы.

Уровень современного детского хореографического искусства определяет очень высокие требования к юным исполнителям. Большая заорганизованность концертной деятельностью требует от педагогов очень быстрого, зачастую без отработки качества выступления, конечного результата, причем представленного публично. В силу данных причин, руководители мало времени уделяют воспитанию и развитию внутреннего мира ребенка, сводя все обучение к развитию и оттачиванию техники, «дрессуре». Возникает противоречие педагогической среды между организацией деятельности и личностной потребностью самого ребёнка.

Поэтому я стараюсь строить обучение хореографическому мастерству таким образом, чтобы работая над продвижением каждого ребёнка к успешной деятельности, задействовать его фантазию и воображение, гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром, сделать каждодневный тяжелый труд привлекательным, желанным и радостным. И тем самым помочь формированию думающего и чувствующего человека, готового к творческой деятельности в любой области.

Творческие поиски привели меня к применению в работе с детьми арт-технологий.

2. Характеристика арт-технологии

Арт-технология – это система последовательных действий педагога, направленных на решение учебно-воспитательных задач с использованием различных видов искусства.

Применение арт-технологии в учебно-воспитательном процессе в образовательном учреждении находится только на стадии становления, чаще всего применяется с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Однако опыт применения арт-технологии открывает ее преимущества в работе со школьниками.

Основная цель арт-технологии – создание условий для решения учебно-воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира обучающегося, развития его личности. Использование арт-технологий направлено к тому, чтобы развивать у каждого ребенка такие личностные черты, как уверенность в себе, смелость, способность рисковать, мобилизоваться, признание самого себя, эстетическая ориентация, стремление к самоактуализации, раскрытию, взрослению.

3. Применение арт-технологий на уроках хореографии

Арт-технологии реализуются посредствам игровых приемов обучения с использованием приемов художественной выразительности. Игра является приемом, который способствует всестороннему развитию личности.Создавая тот или иной образ в игре, ребенок искренне верит тому, что изображает. Недаром К. С. Станиславский советовал актерам учиться у детей умению перевоплощаться. Поэтому игры всегда были и остаются традиционным средством педагогики. А значит, и занятие по хореографии, при определенной фантазии руководителя, тоже может стать увлекательной игрой.

Арт-технологии, применяемые на занятиях хореографии посредством игровых приёмов:

1. Музыка. Музыка снижает эмоциональное напряжение у детей и устраняет страхи. Благодаря своим специфическим особенностям (темпу, ритму, интонации) музыка влияет на физиологические процессы организма (пульс, дыхание, мышечный тонус), проникает в глубинные слои личности (подсознание).

Детям предлагается прослушать специально подобранные музыкальные произведения, обсудить собственные переживания, воспоминания, мысли, возникающие у них в ходе прослушивания, а затем в соответствии с ними создать образы-впечатления (рисунки, танцевальные движения, пластические фантазии). Такой прием помогает ребенку раскрепоститься, «услышать» себя, свою внутреннюю гармонию; «самовыразиться»; снять стрессы.

Работа с музыкальным материалом дает возможность активизировать развитие музыкального слуха и чувства ритма, заставляет вслушиваться в тончайшие нюансы музыки, и, в конечном итоге воспитывает художественный вкус, музыкальность. А в музыкальных играх дети создают определенный образ и передают в движении разнообразные чувства.

2. Театр. Театральные игры.

Необходимо избавить учеников от страха ошибки. Свобода и творчество каждого ученика провоцируется уже самим содержанием театрально-игровой деятельности. Главное методическое правило – не мешать свободному проявлению детского творческого начала, не торопить результат. При этом не стоит разъяснять значение внимания и дисциплины, надо так строить игру, чтобы она сама, на уровне подсознания максимально организовывала поведение учеников.

Многим детям свойственна некоторая заторможенность, внутренняя скованность - они не сразу включаются в действие, им надо размяться, оглядеться, мобилизовать себя. Другие, наоборот, излишне торопливы, им мешают непроизвольные движения, которые чаще идут от желания привлечь к себе внимание. Снять те и другие помехи можно с помощью упражнений на внимание и телесную свободу.

Арт-технологические приемы занятий:

* «Я и мое тело» - работа с телесными ресурсами (движение, голос, импровизация);
* «Я и мы» - взаимодействие в группе (хореография, импровизация);
* «Я, мы и она» - сцена и театр, разделение на актеров и публику (актерское мастерство и режиссура).

Ознакомление с требованиями сценического (и жизненного) общения целесообразно начинать с таких упражнений и этюдов, в которых можно обойтись без слов. Пантомима близка к бытовой пластике, менее условна, чем танец. Для детей младшего возраста она помогает перейти от бытовых жестов к танцевальным движениям. У старших пантомима приходит на помощь когда необходимо наполнить движения мимической выразительностью, сценически оправдать конкретный жест.

3. Пластические импровизации. Наиболее любимый детьми момент самовыражения. Каждый ребенок стремится к красоте и гармонии, старается выразить себя посредством движения. Прежде, чем дать ребенку задание, необходимо ввести его в предполагаемую обстановку, подготовить к интересному рассказу. Импровизации предполагают достаточно широкий спектр пластических решений при условии их соответствия образу и его музыкальным характеристикам. Наступает момент, когда детская фантазия, подкрепленная опытом обучения, начинает заявлять о себе. И тогда, бывает, приходится удивляться оригинальности детских решений. В такие моменты приходится «идти за детьми» и даже учиться у них творчеству.

Импровизации предполагают достаточно широкий спектр пластических решений при условии их соответствия образу и его музыкальным характеристикам. Удачными получаются импровизации «Паучок», «Пугало в огороде», «В лесу». У старших детей момент импровизации прослеживается в сольных этюдах «Рыбак», «Хоккеист», «Клоуны» и в сюжетных сценических танцах.

4.Танцевально-музыкальные импровизации. Детям предлагается послушать музыкальное произведение, фонограмму песни. Каждый в своем воображении должен постараться найти образ. Дома выразить его различными средствами: описать словами, нарисовать, вырезать и наклеить и т.д.

На занятии передать этот образ средствами пластической выразительности.

«Рождение образа»

Группа делится на малые подгруппы (3 человека) для практического воплощения образа, выбранного каждой подгруппой самостоятельно. Просматривается навык синхронного исполнения его состава.

«Детский тренинг»

Педагог приносит на занятие мяч. Предлагает детям по одному, не сходя с места, только при помощи пластики тела и движений рук исполнить танец с мячом под звучащую музыку. Во время исполнения мяч можно перекидывать из одной руки в другую, только не разрушая ритм музыки, поднимать вверх и т.д. Главное, чтобы мяч не только не мешал исполнению импровизационного танца, но и стал средством художественного выражения индивидуальности, характера.

«**Стоп – кадр»**

Исполнители неожиданно застывают в промежуточном силуэте, позе, где нужно придумать эффектные позы тела, заканчивающего или начинающего движение.

«Повторяй за мной»

Педагог выбирает трех ведущих. Они под музыку импровизируют, а остальные выбирают, за кем будут повторять движения. Ведущих можно менять.

«Придумай танцевальную композицию».

Под веселую мелодию придумать танцевальную композицию:

- я получил (а) двойку;

- мне купили воздушный шар;

- я разбил (а) вазу;

- ко мне придут сегодня гости;

- у меня день рождения и др.

Результатом творческой работы моих детей являются танцевальные импровизации, хореографические фантазии и зарисовки, рисунки, театральные представления и т.д. главное здесь – самовыражение, предполагающее, что ребенок выражает свои чувства и мысли, свои переживания. Поэтому такие работы не могут оцениваться с точки зрения эстетических стандартов, таких как композиция, ритм, колорит и т.д. Для артпедагогики процесс творчества более интересен, чем его результат. Деятельность артпедагога заключается в том, чтобы стимулируя, поощряя к творчеству, не давать конкретных решений, расширять пространство воображения ребенка, учить его прислушиваться и доверять собственным ощущениям. В дальнейшей жизни это поможет ему творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации, научит обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ставить и решать неординарные практические задачи.

Применение арт-технологий, помогает педагогу расположить к себе детей, успешно работать над продвижением каждого ребенка, не объясняя точную технику шага, не расшифровывая куда, какой ногой, как именно надо двигать. В своих указаниях к исполнению движений педагог использует образы, пытаюсь визуализировать нужные движения: движения руками «Здравствуй, солнышко», «Включили моторчики» (вращательное движение руками), «Погладим облака» (махи руками над головой), «Носочек иголочкой»… Конечно, дети выполняют эти движения по-разному, но при этом более раскрепощены, выразительны и улыбаются без напоминаний об улыбке.

Использование арт-технологий на уроках хореографии, в постановочной и репетиционной деятельности помогает обучающимся избегать «слепого» повторения заданных педагогом танцевальных упражнений и содействует творческому переживанию хореографических ситуаций, себя и других в этих ситуациях, всех ценностей детско-отроческого периода.

Методическая литература

1. Авторская система пластики “Школа гармоничной Пластики и Танца”. Составитель Т.С. Преображенская-Николаенко. Журнал “Танец” (№ 1/1997), журнал “Натали” (№№2, 4, 6, 9, 12/1997).
2. Ерохина О.В. «Школа танцев для детей». Феникс, 2003
3. Музыкальное движение. С. Руднева, Э. Фиш. Методическое пособие для педагогов музыкально-двигательного воспитания, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. СПб, 2000.
4. Работа актера над собой. К.С. Станиславский. Собр. соч., т.2, М., 1989.