

Министерство культуры России управление культуры администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств с.Федосеевка»
(МБОУ ДОД «ДШИ с.Федосеевка»)

Обобщение педагогического опыта

**«Традиционные и инновационные методы обучения и развития
личности средствами хореографического искусства»**

Автор опыта:

Куриленко Светлана Петровна,

Преподаватель по классу хореографии

МБОУДОД «ДШИ с.Федосеевка».

2014 г.

Содержание опыта

I. Информация об опыте.

1. Условия возникновения, становления опыта.
2. Актуальность опыта.
3. Ведущая педагогическая идея опыта.
4. Длительность работы над опытом.
5. Диапазон опыта.
6. Теоретическая база опыта.

II. Технология опыта.

1. Цели и задачи развития личности учащегося.
2. Формы развития творческих навыков учащихся.
3. Технология украшения танца.
4. Технология физического здоровья.

III. Результативность опыта.

I. Информация об опыте

1. Условия возникновения, становления опыта

Становление информационного общества, часто именуемого «обществом знаний», непрерывно связано с возрастанием потребности каждого гражданина в постоянном обновлении знаний. Неотъемлемой частью непрерывного вариативного образования является система дополнительного образования. Современный социальный заказ требует от школы создать условия для более осознанного и качественного самоопределения обучающихся, адаптировать систему образования к рынку труда и запросам на образовательные услуги.

Современная школа повернулась сегодня к личности ребенка и, помня о его способности стать субъектом собственной жизни, отыскивает социально-психологические ресурсы по развитию этой способности. Ее современная стратегия базируется на образе личности, способной к саморазвитию и самоорганизации жизни, достойной человека.

Преподаватель, как организатор образовательного процесса, вводит его в мир современной культуры, помогает каждому ребенку постигать и проживать жизнь, достойную человека, раскрывая перед ребенком ее культурное содержание традиций и восходя с ним вместе каждодневно на уровень современной культуры. С этой точки зрения воспитание можно было бы определить как перевод социальной ситуации развития ребенка в педагогическую, высвечивающую для ребенка социальное значение явлений мира и личностный смысл тех же явлений.

Содержание новых предпрофессиональных программ в области хореографии направлено, прежде всего, на качественное образование для поступления в дальнейшем большего количества детей в средние и высшие учебные заведения. Искусство танца богато и многообразно. Каждый жанр хореографического искусства предоставляет свои возможности познания окружающего мира, человека и человеческих взаимоотношений.

Обучение – это двусторонний процесс. Деятельность учителя обычно называют преподаванием, а деятельность ученика – учением. Термин преподавание следует считать условным, поскольку учитель не только преподаёт (преподносит) знания, но ещё и развивает и воспитывает учащихся. Учение танцу не только процесс овладения тем, что дано преподаванием, это сложный процесс познавательной деятельности, в котором происходит освоение обобщённого традиционного опыта,

накопленного человечеством в виде знаний, это и приобретение индивидуального опыта познания при помощи самостоятельного оперирования знаниями, овладения необходимыми навыками.

Процесс познания учащихся протекает в совместной деятельности с учителем, под его руководством. Учитель направляет этот процесс в соответствии с возрастными возможностями и особенностями учащихся, он систематизирует, конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое обоснование знаниям, которым овладевают учащиеся, он отталкивается от традиционных методов и форм обучения хореографии, но изыскивает наиболее рациональные инновационные пути развития своих учеников. Обучение происходит в постоянном общении учащихся с учителем со сверстниками, что оказывает большое влияние на характеры протекания творческой деятельности. На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя и косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря обмену и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в поиске, общественной оценке результатов учебного труда.

2. Актуальность опыта

Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела наиболее интересны для подростков. Тут возникает вопрос: как сделать так, чтобы современный танец стал привлекательным не только для исполнителя, но и для зрителя? Любой танец может заиграть красками, если хореограф наделен богатой фантазией и хореографической изобретательностью. Изобретательность отнюдь не означает умение "наворачивать" эффекты, поражать детей и зрителей какими-то танцевальными трюками и сложностями. Хореографическая изобретательность в моем понимании состоит в таланте сочинения танца, со своей "изюминкой" и сюжетом. Например, одна только школа может подсказать хореографу множество идей: это взаимоотношения девочек и мальчиков, школьные праздники, спорт, юмор и многое другое.

В процессе работы из всего многообразия практического материала, предлагаемого разными жанрами и направлениями хореографического искусства, можно выделить движения классического, народного, современного и историко-бытового танцев, наиболее влияющих на разностороннее развитие личности и доступные для освоения детям, не обладающих хореографическими способностями.

3. Ведущая педагогическая идея опыта

Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало является и сам процесс обучения танцу. Осваивая танцевальную лексику, человек не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолевает определенные трудности, совершает немалую работу для того, чтобы эта красота стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, человек глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях: и в искусстве и в жизни.

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в том, чтобы активизировать на уроках хореографии творческие проявления учащихся, усилить роль творческого начала в развитии личности юного танцора.

Творческие проявления детей на занятиях должны иметь целенаправленный, активный и эмоциональный характер. Для этого необходим некоторый анализ индивидуальных способностей учащихся и разработка методов постепенного внедрения творческих заданий на уроках.

Древнегреческий философ Демократ утверждал: "Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если не учиться", а Я. Коменский отмечал, что в человеке прочно и устойчиво то, что впитывает он в себя в юном возрасте.

В современном понимании для обучения хореографии характерны следующие признаки:

- цель (общая, как освоение навыков хореографии), задачи;
- совместная деятельность учителя и учащихся;
- преподавание основ и методики классического и народного танцев;
- тренировка, то есть самостоятельная работа учащихся;
- организация учебного и творческого процесса;
- соответствие закономерностям возрастного развития учащихся;
- одновременное осуществление эстетического и нравственного воспитания, физического развития детей, формирование чувства коллективизма.

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к учению, их стремлению к творческому познанию, способностью осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки. Ученик

не только объект обучающих воздействий, он субъект специально организуемого познания, субъект педагогического процесса. Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала ребят, формирование у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижение ими высокого творческого результата используются различные методы работы.

Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов на занятиях с хореографическим коллективом.

Традиционные технологии образования основной единицей учебного процесса имели урок (индивидуальное занятие, репетицию), который в основном носит репродуктивно-практический характер и решает множество целей и задач всего образовательного процесса и прежде всего освоение учебного (концертного) репертуара. Чаще всего в традиционном обучении репертуар является целью обучения и качество его исполнения определяет качество образования учащихся. В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные педагогические технологии. Современные технологии и содержание обучения ориентируется прежде всего на содержание образования посредством репертуара. При таком подходе репертуар выступает средством обучения, а его освоение определяет формы, методы и технологии обучения и воспитания. Цели, задачи, содержание обучения определяется в образовательных программах по предметам, предусматривающих и общие требования к уровню, сложности, объему учебного репертуара в каждом конкретном классе. Особенностью современного образования является и ориентация на проведение диагностики результативности обучения, воспитания, развития учащихся и качества образовательного процесса.

К традиционным методам подготовки учащихся относятся методы и рекомендации по изучению танцевальной лексики, построения и разучивание танцевальных комбинаций, изучение истории становления и развития хореографического искусства, общее эстетическое и нравственное воспитание.

Инновационные же методы включают в себя следующие компоненты: современные педагогические технологии развития лидерских способностей; педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; интеграцию хореографического искусства в условиях всеобщей компьютеризированной молодого поколения; методы создания художественной среды средствами танца.

4. Длительность работы над опытом

Длительность работы над опытом составляет пять лет. Я заметила, что на уроках хореографии дети лучше запоминают теоретическую и практическую часть, если они выполняли какое-либо творческое задание на изучаемую тему.

Совместная деятельность педагога и учащегося очень важная часть общения, где особое значение приобретает мировоззрение и компетентность педагога в воспитании творческой личности с учетом индивидуальности каждого. Практический опыт, приобретенный при работе в сфере хореографической педагогики, позволяет заключить, что хореографическое творчество обладает определенными неиспользованными резервами в повышении эффективности системы художественного воспитания молодого поколения. Мой тринадцатилетний педагогический опыт представляет собой применение комплексного способа разучивания танцевальных комбинаций на основе приема известного каждому практикующему педагогу «от простого к сложному» для развития танцевальных способностей воспитанников.

Данный способ включает в себя:

- визуальный контакт (наглядная подача материала самим педагогом, также при современных технологиях возможно знакомство с новыми танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотр, как отдельных видео уроков, так и выступления образцовых хореографических коллективов);

- теоретический аспект (объяснение правил и методик выполнения движений и элементов азбуки хореографии с учетом возрастных и физических особенностей детей, степени их подготовленности к выполнению задания);

- практика (разучивание и проработка элементов танцевальной связки в комбинации, закрепление разученного путем многократного повторения, тренировка мышечной памяти);

- здоровое лидерство (предполагает на практических занятиях (уроках или репетициях) оценить достоинства и недостатки в сравнении, проанализировать работу каждого ученика и обратить его внимание на недоработку либо похвалить тех которые достигли в обучении хороших результатов и на которых необходимо равняться всем; также дается установка на домашнее задание).

5. Диапазон опыта

Диапазон данного опыта представляет собой аудиторную систему занятий по предметам хореографии с учащимися школы искусств, репетиционные занятия на сцене большого зала школы, внеурочные (домашние) задания, а также внеклассную работу (посещение с детьми школьных мероприятий, концертов, выставок, подготовка учеников к зональным, областным, всероссийским и международным конкурсам различного уровня).

6. Теоретическая база опыта

При обобщении своего педагогического опыта я опиралась на работы следующих авторов:

1. Ариарский, М.А. Общекультурное развитие личности в системе непрерывного профессионального образования. Казань: Данис, 2007.
2. Бабанский, Ю.К. Интенсификация процесса обучения. М.: Знание, 1987.
3. Астахов, А.И. Воспитание творчеством. М.: Просвещение, 1986.
4. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и для каждого. Москва, 1995.
5. Боголюбская, М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания: учеб.-метод, пособие для клубных работников. Москва, 1986.
6. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002.
7. Галич, Т.Н. Развитие креативности в условиях инновационного обучения: дис. канд. психол. наук. -Казань, 1999.
8. Боякова Е. В. Играем в музыку //Музыкальный руководитель. – 2009. - №4. – С.21-23.
9. Буренина А. И., Родина М. И. Куляндия: Учеб.-метод. Пособие по

театрализованной деятельности. – СПб.: Музыкальная палитра, 2008.

10. Коренева Т. Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста: Учеб.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2002

11. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972.

12. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985.

13. Череховская Р. Танцевать могут все. – Мн., 1973.

В этих работах приводятся конкретные примеры формирования и развития творческих способностей учащихся.

II. Технология опыта

1. Цели и задачи развития личности учащегося

Главные цели и задачи моей педагогической деятельности направлены на развития целостного представления у детей о хореографическом виде искусства, а также на приобретение ими начальных (опорных) знаний, умений и навыков.

В процессе работы с детьми необходимо объяснять ребятам значение каждого движения, способ его методически грамотного исполнения. Учащийся должен знать, что исполнение тех или иных движений не просто "прихоть" учителя, а целенаправленное выполнение задач учебно-тренировочной работы. Нужно объяснять им, что в искусстве танца нет "потолка", что каждое танцевальное движение, фрагмент могут отрабатываться и совершенствоваться до бесконечности. Но, как бы, ни важно было техническое совершенство танца - это не должно стать самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в механическое повторение танцевальных движений. Следует помнить, что овладение тем или иным навыком должно носить художественно-творческий характер. Тогда, занимаясь хореографией, учащийся не просто выучит определенное количество движений и танцев, но на каждом занятии будет познавать своеобразный, выразительный язык хореографического искусства, получит представление о танце, где тесно

переплетаются музыка и пластика.

Развитие личности ребенка в учреждении дополнительного образования ДШИ детей идет не только на уровне учебных занятий, но и активно на досуговых внеклассных и внешкольных мероприятиях. В своей работе стараюсь, чтобы применяемые мною формы, методы педагогической работы соответствовали интересам и потребностям молодого поколения.

2. Формы развития творческих навыков учащихся

Эта технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии включает в себя две известные традиционные формы обучения индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. Это чрезвычайно эффективная методика работа для усвоения нового материала каждым ребенком. 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.

В своей педагогической работе использую следующие формы занятий:

- групповая форма (группы формируются с учетом возраста детей; группа может насчитывать от 10 до 12 человек; группа может состоять из участников какого-либо танца или этюда);
- коллективная форма (такая форма применяется для проведения сводных репетиций, ансамблей, постановок танцев, где, например, задействовано несколько возрастных групп);
- индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одаренными детьми; такая форма также необходима для детей, не усвоивших пройденный материал, отстающими детьми).

Все эти формы занятий способствуют эффективной работе хореографического коллектива в достижении высокого творческого результата.

3. Технология украшения танца

Хореографические постановки полны творческих задумок, которые требуют для передачи образа использование реквизита. Внедряемая мною

технология использования реквизитного материала в постановочной работе выступает как дополнительная внеклассная творческая форма работы, которая позволяет каждому поучаствовать в подготовке реквизитного материала, проявить свои творческие способности. Это позволяет обеспечить высокую личную заинтересованность каждого обучающегося и их родителей в подготовке концертного хореографического номера.

Так для танцевального номера «Ковбои» потребовались пять деревянных лошадок, которые по задумке преподавателя задействованы в номере. Потребовалась помощь родителей, которые с большой заинтересованностью откликнулись и приняли непосредственное участие в подготовке и изготовлении реквизита.

Для танцевального номера «Милашки» потребовалось каждому участнику придумать и нарисовать на бумаге свой собственный костюм, в котором он видит себя в этом танце. Выбрав самый удачный по эскизам костюм и заказали пошив. Дети своими силами попытались приукрасить их, наклеили блестки, нарисовали смешные рожицы на мячах.

Танцевальные конкурсы способствуют развитию дружественных отношений между детьми из других городов и стран, позволяют лучше узнать историю и культуру многочисленных народов, показывают свои достижения и укрепляют интерес к танцу. Но главные достижения моих детей это не только высокие результаты и победы, но и правильная осанка, пластичность, грациозность, уравновешенность, укрепление здоровья, формирование сильного и гибкого тела. Я с детьми занимаюсь не только образовательным процессом, но и активно веду воспитательную деятельность. Это традиционные дни именинника, новогодние утренники, просмотр видео материалов своих выступлений и других известных коллективов.

4. Технология физического здоровья

При работе с детьми необходимо знать возрастные особенности, без которых невозможно верно определить содержание и направление обучения. Состояние здоровья детей и подростков на сегодняшний день волнует многих специалистов, в том числе, и меня, как педагога дополнительного образования. Дети в современном мире подвержены не меньшим нагрузкам, чем взрослые: тяжёлые экологические условия жизни в мегаполисе, плотный учебный режим, длительное пребывание за компьютером и телевизором, неполноценное, несбалансированное питание. Малоподвижный образ жизни ведёт к нарушению опорно-

двигательного аппарата, к психическим расстройствам, пагубно влияет на функциональное состояние и здоровье детей. Все эти факторы, как правило, приводят не только к ослаблению детского организма, но и к серьёзным функциональным заболеваниям.

Являясь педагогом дополнительного образования в ДШИ, меня, естественно, не может не волновать состояние здоровья моих воспитанников. Ведь здоровье складывается из физического, психического, социального, нравственного и духовного состояния человека. Хореография – искусство, любимое детьми, обладающее огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятие танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Я считаю, что именно хореография предоставляет огромные возможности для решения проблем, связанных со здоровьем детей. Поэтому мною, как педагогом, уделяется большое внимание работе по сохранению и укреплению здоровья детей.

Для младших школьников характерно слабое развитие мышц, дети быстро устают от физических нагрузок. Из-за слабости мышц спины они не способны долго удерживать корпус в подтянутом состоянии. Педагог должен обратить внимание на укрепление и развитие мышц, формирование устойчивых навыков правильной осанки. Слабость дыхательных мышц, недостаточно развитая сердечно - сосудистая система - все эти особенности требуют от педагога очень осторожного увеличения физических нагрузок и чередования быстрого темпа с умеренным и медленным. У детей недостаточно развит анализаторный аппарат: зрительная, слуховая, мышечная и вестибулярная чувствительность. Несовершенно восприятие: дети не умеют долго слушать музыку, неточно воспринимают движения, плохо ориентируются в пространстве. Развитие органов чувств, сенсорных умений и совершенствование восприятия - должно стать первоначальной задачей обучения. Как бы, ни важно было техническое совершенство танца - это не должно стать самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в механическое повторение танцевальных движений. Следует помнить, что овладение тем или иным навыком должно носить художественно-творческий характер. Тогда, занимаясь хореографией, учащийся не просто выучит определенное количество движений и танцев, но на каждом занятии будет познавать своеобразный, выразительный язык хореографического искусства, получит представление о танце, где тесно

переплетаются музыка и пластика.

В своей работе я придерживаюсь здоровьесберегающей организации учебного процесса. Применяя данную технологию, ставлю перед собой следующие задачи:

1) организация уроков или репетиций с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья, физического развития детей, правильного дыхания при обучении;

2) создание на уроках благоприятной атмосферы, условий для проявления интереса и радости в процессе обучения;

3) мотивация на здоровый образ жизни (эстетическое воспитание);

4) формирование у детей устойчивого понимания, что занятия хореографией – способ поддержания здоровья, развития тела.

В своей многолетней педагогической работе я также использую проведение досуговых мероприятий для воспитанников и их родителей. Как показывает практика это, во-первых, вызывает большой интерес у детей. Так как они сами украшают зал, готовят конкурсы и творческие задания для команд-соперников и для болельщиков (родителей). Готовят призы и подарки участникам, составляют музыкальную программу для дискотеки, а во-вторых, таких мероприятия еще больше сплачивает детей, и развивают в них чувство коллективизма.

III. Результативность опыта

Целью моей педагогической деятельности является индивидуальный подход к каждому обучающемуся, чтобы помочь раскрыть его творческие таланты и способности, научиться общаться, выражать себя, чувствовать себя уверенно в жизни, способного адаптироваться в современном обществе. Развитие ребёнка как неповторимой творческой личности – важнейшая задача педагогики. Если на уроках педагогом создаётся благоприятная обстановка для проявления творческих способностей учащегося, то именно от него будет зависеть, станет ли ребёнок в будущем той неповторимой, а главное, творческой личностью.

Основными показателями эффективности моей педагогической деятельности можно считать участие моих учеников в зональных,

областных, все российских и международных конкурсах:

-2011г. Лауреаты 3 степени Международный фестиваль-конкурс «Седьмой континент»-композиция «Ковбои»;

-2011г. Лауреаты 2 степени Международный фестиваль-конкурс «Седьмой континент»-композиция «Кукляшки»;

-2012г. 2 место в региональном конкурсе солистов и дуэтов «Solo mio»(Котенева Анна, Винникова Екатерина);

-2012г. 2 место в Международном фестивале-конкурсе «Седьмой континент»-композиция «Вертушечки-дробушечки»;

-2012г. 2 место в Международном фестивале-конкурсе «Седьмой континент»-композиция «Барыня» (Котенева Анна, Винникова Екатерина);

-2014г.3 место в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Кубок 2014»-Губкинского городского округа-младшая группа;

- 2014г.2 место в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Кубок 2014»-Губкинского городского округа-старшая группа;

-2014г. 3 место в региональном конкурсе «Талисман»-композиция «Тарантелла»;

-2014г.3 место в региональном-конкурсе «Талисман»-композиция «Милашки»;

-2014г. Диплом 1 степени Международный фестиваль-конкурс «Седьмой континент»-композиция «Вертушечки-дробушечки» (Аллакулова Лолла, Золотых Ирина);

-2014г. Диплом 1 степени Международный фестиваль-конкурс «Седьмой континент»-композиция «Прогулочка с балалаечкой»;

-2014г. Диплом 2 степени Международный фестиваль-конкурс «Седьмой континент»-композиция «Тарантелла»(Чунихина Анастасия).

Профессия педагога – это самое большое счастье в моей жизни, а главные люди в ней – это дети.

Список литературы:

1. Ариарский .М.А. Общекультурное развитие личности в системе непрерывного профессионального образования . Казань: Данис, 2007.
2. Бабанский, Ю.К. Интенсификация процесса обучения. М.: Знание, 1987.
3. Астахов, А.И. Воспитание творчеством. М.: Просвещение, 1986.
4. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и для каждого. Москва, 1995.
5. Боголюбская, М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания: учеб.-метод. пособие для клубных работников. Москва, 1986.
6. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002.
7. Галич, Т.Н. Развитие креативности в условиях инновационного обучения: дис. канд. психол. наук. -Казань, 1999.
8. Анисимова Г. И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. – Ярославль: Академия развития, 2008.
9. Боякова Е. В. Играем в музыку //Музыкальный руководитель. – 2009. - №4. – С.21-23.
- 10.Буренина А. И., Родина М. И. Кукляндия: Учеб.-метод. пособие по театрализованной деятельности. – СПб.: Музыкальная палитра, 2008.
- 11.Коренева Т. Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста: Учеб.-метод.пособие. – М.: ВЛАДОС, 2002
12. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972.
13. Пасютинская В. Волшебный мир танца.–М., 1985.
14. Череховская Р. Танцевать могут все. – Мн., 1973.
15. Руднева С., Фиш А. Ритмика. Музыкально-ритмическое движение. – М., 1972.
16. Горшкова Е. О музыкальном творчестве в танце. – Дошкольное воспитание,1991.№12.
17. Сборник «Программы общеобразовательных школ (классов) с хореографическим направлением». – Научный руководитель Н.М. Лаврухина. Под ред. О.А. Петрашевича. - Мн. – Национальный институт образования, 2005.

18. Горшкова Е. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце. – М.: Издательство «Гном и Д», 2002. – 120с.