«Развитие творческих способностей детей средствами хореографического искусства».

«В душе каждого ребенка есть

невидимые струны; если

тронуть их умелой рукой, они

красиво зазвучат».

М.Горький.

Вопрос, который рассматривается в данной работе, на мой взгляд, один из самых актуальных в психологии и педагогике сегодня. Это вопрос о развитии творческих способностей ребенка, об его одаренности.

Подобно тому, как у дерева каждая из многочисленных ветвей в отдельности вырастает и питается из единого, общего основания – корня, в человеческой психике все частные способности произрастают и в дальнейшем питаются из единого, общего основания, именуемого – интеллектуально-творческим потенциалом.

Естественно, как с ростом дерева растет, набирает мощность, его корень, в процессе роста и развития ребенка растет, совершенствуется это общее основание человеческих способностей. И если частные способности формируются преимущественно в том виде деятельности, на которые они ориентированы, то такая интегративная характеристика, как творческий потенциал личности формируется во всех без исключения контактах ребенка со средой.

Среди них особая роль отводится искусству и художественной практике. В высших своих проявлениях искусство – всегда творчество. Именно поэтому, когда ребенок занимается художественно-практической деятельностью, знакомится с произведениями искусства, я думаю, решаются не только частные задачи художественного воспитания и образования, но и более глобальные – развиваются интеллектуально-творческий потенциал ребенка.

В своей работе я хочу показать, какое влияние оказывают предметы искусства, а именно хореография, на развитие творческих способностей детей. Сейчас в центре обучения и воспитания должна стоять личность ребенка, его духовный мир, эстетическое совершенство, развитие индивидуальности и творческих способностей.

В наше «трудное» время, когда многие люди «озлоблены» на жизнь и заняты «зарабатыванием денег», процесс обучения в школе должен быть направлен на творческую преобразующую деятельность, научить детей воспринимать, оценивать и творить по законам красоты – по законам искусства. И как не предмет хореографии, как один из красивейших разделов искусства, предназначен для развития творческой личности. Ведь танец тесно связан с вопросами художественного воспитания и всестороннего развития личности. И задача педагога способствовать творческому началу детей, развивать их фантазию, инициативу.

Занятия искусством раскрепощает творческие силы каждого ребенка, максимально развивая их соответственно возрастной деятельности, что способствует формированию положительной мотивации к труду, развитию интеллекта, максимальному развитию возможностей учащихся. Развивает также духовные силы, что означает формирование конструктивных способностей, свободного «Я» ребенка.

Все вышесказанное определяет актуальность обсуждаемой темы моей работы, а именно, развития творческих способностей на уроках ритмики в условиях общеобразовательной школы.

Объектом моего внимания является учебный процесс, направленный на развитие способностей ребенка через сферу эмоций, через пластику движений, постепенном развитии творческих способностей и личности ребенка на уроках хореографии, в условиях общеобразовательной школы.

Цель работы - показать роль хореографического искусства в общем развитии ребенка и определить способы развития творческих способностей учащихся на предмете ритмика.

В нашей школе созданы все условия для развития творческих способностей учащихся на занятиях по хореографии:

- в программу по внеурочной деятельности включены предметы художественно-эстетического профиля (в данном случае ритмика и современный танец);

- одной из приоритетных целей является: развитие ребенка средствами искусства через сферу эмоций, импровизацию;

- на моих уроках я стараюсь устранить факторы, мешающие проявлению творческого потенциала (страх, высокая неуверенность в себе, повышенный социальный комфортизм, депрессия, лень и т.п.) и поощряю творческие черты личности (смелость, способность к риску, оригинальность, независимость, спонтанность и т.п.).

Рассматривая вопросы развития творческих способностей необходимо дать определение понятиям способность и творчество.

Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим, что очень часто термин «способный», «талантливый» употребляются как синонимы и отражают степень выраженности способностей. Но еще более важно подчеркнуть, что понятием «талантливый» подчеркиваются природные данные человека.

При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный характер. Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование как способность, данная богом. Иными словами, талант — это врожденные способности, данные богом, обеспечивающие высокие успехи в деятельности

Из сказанного можно сделать вывод, что способности, с одной стороны, одаренность и талант, с другой, выделяются как бы по разным основаниям. Говоря о способности, подчеркивают возможность человека что-то делать, а говоря о таланте (одаренности), подчеркивается прирожденный характер данного качества (способности) человека. Способности рассматриваются как индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит возможность успеха деятельности.

Иногда способности считают врожденными, «данными от природы». Однако научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь задатки, а способности являются результатом развития задатков.

Задатки —врожденные анатомо-физиологические особенности организма. К ним относятся, прежде всего, особенности строения головного мозга, органов чувств и движения, свойства нервной системы, которыми организм наделен от рождения. Задатки представляют собой лишь возможности, и предпосылки развития способностей, но еще не гарантируют, не предопределяют появления и развития тех или иных способностей. Возникая на основе задатков, способности развиваются в процессе и под влиянием деятельности, которая требует от человека определенных способностей. Вне деятельности никакие способности развиваться не могут.

Существует много определений и понятий способностей. Рассмотрим классификацию способностей, которую я считаю наиболее подробной:

1) **Природные (или естественные) способности** в основе своей биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, формирующиеся наих базе, при наличии элементарного жизненно­го опыта через механизмы научения типа условно-рефлекторных связей);

2) **Специфические человеческие способности,** имеющие об­щественно-историческое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в социальной среде (общие и специальные высшие интел­лектуальные способности, в основе которых лежит пользование ре­чью, логикой, теоретические и практические, учебные и творческие). Специфические человеческие способности в свою очередь подразде­ляются на:

-*общие,** которыми определяются успехи человека в самых различных видах деятельности и общения (умственные способнос­ти, развитые память и речь, точность и тонкость движений рук и т. д.), и *специальные,** определяющие успехи человека в отдельных ви­дах деятельности и общения, где необходимы особого рода задаткии их развитие (способности математические, технические, литературно-лингвистические, художественно-творческие, спортивные и т. д.). Эти способности, как правило, могут дополнять и обогащать друг друга, но каждая из них имеет собственную структуру;

-теоретические, определяющие склонность человека к абст­рактно-логическому мышлению, и*практические***,** лежащие в основе склонности к конкретно-практическим действиям. Сочетание этих способностей свойственно лишь разносторонне одаренным людям;

-учебные, которые влияют на успешность педагогического воздействия, усвоение человеком знаний, умений, навыков, форми­рования качеств личности, и **творческие,** связанные с успешностью в создании произведений материальной и духовной культуры, но­вых идей, открытий, изобретений.

Высшая степень творческих про­явлений личности называется **гениальностью,** а высшая степень способностей личности в определенной деятельности (общении) — **талантом;**

- способности к общению, взаимодействию с людьми, а именно, речь человека как средство общения, способности восприятия и оценки людей, социально-психологической приспособляемости к различной обстановке, вхождения в контакт с различными людьми, расположения их к себе и т. д., и

- предметно - деятельностные способ­ности, связанные со взаимодействием людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными образами и т. д.

Человек, способный ко многим и различным видам деятельно­сти и общения, обладает общей **одаренностью,** то есть единством об­щих способностей, обусловливающим диапазон его интеллектуаль­ных возможностей, уровень и своеобразие деятельности и общения.

Говоря о творческом развитии человека, нельзя не отметить большую роль воображения в этом процессе, развитию которого уделяется большое внимание на уроках ритмики и современного танца.

Воображение ⎯ это не способность фантазировать без цели, а интуитивная способность видеть сущность параметров — их природную логику. Оно комбинирует образы того, что еще не существует из материалов памяти и чувств, создает образ неизвестного как известного, то есть создает его предметное содержание и смысл, считает их действительными. Поэтому воображение — самодвижение чувственного и смыслового отражений, а **механизм** воображения объединяет их в целостность, **синтезирует чувства в мысль,** в результате чего создается новый образ или суждение о неизвестном как об известном. И все это проходит не материально — в умственном плане, когда человек действует, не работая практически.

Воображение человека — его способность заглянуть вперед и рассмотреть новый предмет в его будущем состоянии.

Поэтому прошлое в каждый момент жизни человека должно существовать в соответствии с той или иной целенаправленностью в будущее. Если память претендует на активность и действенность, а не является только хранилищем опыта, она всегда должна быть направлена на будущее, на форму будущего себя, своих способностей и того, чего человек стремится достичь. Такое воображение всегда работает: человек трансформирует предметы и сырье не просто в воображении, а действительно с помощью воображения, прокладывающего путь к желаемому предмету. Большое значение в активизации работы воображения имеет **удивление.** Удивление в свою очередь вызывают:

- новизна воспринятого «что-то»;

- осознание его как чего-то неизведанного, интересного;

- импульс, который задает заранее качество воображения и мышления, привлекает внимание, захватывает чувства и всего человека целиком.

Один из главных аспектов развития творческих способностей человека – это **творческое мышление. Творческое мышление** представляет ни что иное, как аналитико-синтетическую деятельность мозга. Мыслительные операции заключаются в изучении и сравнении различной информации, проведения анализа и синтеза признаков исследуемого предмета. Мышление, как процесс познавательной деятельности, является важнейшей функцией мозга человека и эта способность должна непрерывно развиваться и совершенствоваться в отличии от условий жизни труда и активного постижения различных наук.

Творческое начало возможно в любом деле, но что­бы продуктивно творить, недостаточно только одних зна­ний, надо овладеть соответствующими способностями. Эрудированные люди, не склонные к творческой дея­тельности часто выступают в роли «ходячей энциклопе­дии», и только.

Р. Вуд как-то сказал, что,- «настоящий физик-это не шкаф, наполненный книгами по физике». Однако надо знать, что имеющий неординарные творческие способ­ности человек должен обладать достаточно широкой об­щей эрудицией, и глубокими познаниями в той области науки, к которой относится тема его исследований и, бе­зусловно, творческим мышлением.

Эти черты мы как раз находим у Д. И. Менделеева. Он умел быть философом в химии, физике и других от­раслях естествознания, которых ему приходилось касаться, и естествоиспытателем в проблемах философии, политэкономии и социологии».

Выдающихся ученых отличали разнообразные ин­тересы и умение синтезировать накопленные знания в различных областях науки. Творчество удел многих лю­дей, однако, для ученого, изобретателя, деятеля литера­туры и искусства творчество является целью их профес­сиональной деятельности.

Рассматривая вопросы развития творческих спо­собностей, необходимо, прежде всего уяснить, на чем ос­новывается процесс познавательной деятельности че­ловека по созданию новых по замыслу материальных и культурных ценностей. Вот важнейшие компоненты мыслительного про­цесса, обеспечивающие поиск оригинальных по своей новизне решений теоретических и практических задач.

Интеллект не ниже среднего, связанный со спо­собностью к творчеству.

Творческое мышление - осознанный анализ си­туации, стремление осмысленно и целенаправленно ва­рьировать теми или иными свойствами

элементов ситуа­ции между тем, что имеется, и что нужно получить. Продуктивное творчество обеспечивается наличием у че­ловека способностей, знаний, умений и мотивов к твор­ческой деятельности.

Использование **эвристических приемов**: временное упрощение ситуации, анализ общего положе­ния на отдельных примерах, рассмотрение «крайних случаев», переформулировка требований к разрабатывае­мому объекту, поиск решений задачи от конца к началу, блокирование некоторых составляющих анализируемой системы, использование аналогий и ассоциаций, выявив некоторое сходство между объектами.

Догадка, озарение, гипотеза возникающие нео­жиданно в процессе постановки эксперимента, выводящие исследователя на новое решение.

Воображение - построение образа средств и ко­нечных результатов проводимых исследований. Воображение отбрасывает второстепенные подробности, отдельные элементы, пренебрегает некоторыми условно­стями, абстрагирует понятия, отрешает исследователя от привычных представлений. Проблемная ситуация преоб­разуется в осознаваемую человеком задачу, что позво­ляет хотя бы предварительно расчленить известное и не­известное. Мысленный образ-это внутренняя имитация, воспроизведение всех свойств объекта в сознании. В ва­шем воображении может разрабатываться стратегия, план, предметы, которые в данный момент физически отсутству­ют. Игра воображения - эффективный способ развить творческую способность и многогранность мышления.

Фантазия (гр.-воображение) синтезирует пред­ставление, мысли, образы, созданные воображением в преувеличенном или сверхъестественном виде. Являет­ся важнейшим компонентом творческого мышления.

Интуиция (чутье) - подсознательно возникаю­щее знание, без осознания путей и условий его получе­ния. Это результат подсознательно протекающего синтеза накопленных ранее знаний и фактического материала по теме. Основной чертой интуитивного мышления явля­ется стремление охватить всю проблему сразу. Полезные мысли, идеи, гипотезы складываются в подсознании, как результат обработки накопленной информации и потом осознаются. Интуиция включает в себя способность пред­видеть. Но может и подвести, если не учтены законы ма­тематической статистики или неправильно оценены слу­чайности.

Наблюдательность - умение подмечать суще­ственные, в том числе и малозаметные особенности пред­метов и явлений путем концентрации внимания на исс­ледуемом объекте и его деталях.

Эмоциональный настрой - удивление, вдох­новение, неистребимое желание решить поставленную творческую задачу.

Вербальное мышление - способность пользо­ваться словами.

Математическое мышление.

Картина аналитической мыслительной деятельно­сти в ходе решения научно-технических проблем представляется весьма сложной. Научный работник дол­жен быть способен охватывать и объединять широкие области знаний, уметь находить решения, используя име­ющиеся аналоги; предметом исследования являются величины, количественные соотношения, а также про­странственные формы.

Продуктивность творческого мышления определя­ется следующими свойствами интеллекта:

- гибкостью (подвижностью) мыслительных про­цессов,

-умением изменить намеченный путь в решении задачи,

-темпом развития мыслительных процессов при обобщении имеющейся информации,

-умением видеть и поставить новый вопрос, а за­тем решить его своими силами,

-широтой ума,

- умением вникать в сущность явлений, предви­деть результаты исследований,

- умением логически мыслить,

-умением осуществить критическую оценку мыс­лительной деятельности.

Французский психолог Сурте писал: «Чтобы тво­рить надо думать около». Боковое мышление-способн­ость увидеть путь к решению проблемы, используя по­бочную информацию, казалось бы, не связанную с рас­сматриваемыми вопросами. Надо уметь ассоциировать (сближать) отдаленные по смыслу понятия, перейти от одного явления или предмета к другим, далеким по со­держанию. Очень важно иметь способность к оценке, выбору вариантов решений до их проверки.

Ф. Бэкон и Р. Декарт полагали, что для увеличения продуктивности и истинности мышления необходимо:

- очистить сознание от заблуждений, стереотипов и т.п. явлений, тормозящих процесс продуктивного мыш­ления,

- вооружить сознание эффективным инструментом – методом, ускоряющим процесс продуктивного мышления.

Чтобы повысить продуктивность и эффективность поискового мышления, необходимо толково пофантазиро­вать. При этом надо оторвать мышление от накопленного опыта, преодолеть привычку к укоренившейся технологии мышления. Первопричиной, побудительным мотивом, ис­точником энергии для фантазии и начала творческого про­цесса являются потребности и эмоции личности. Повышен­ная возбудимость интеллектуальных чувств - вдохновение является катализатором и благоприятной средой для раз­вития творческих способностей.

Современная жизнь насыщена нестандартными ситуациями. Перед любым человеком встают проблемы и задачи, которые можно решить приемами творческого мышления. Находить в своей работе что-то новое, полезное для общества - это и есть творчество доступ­ное каждому, подготовленному для этого человека.

Таким образом я подошла к определению самого термина **«творчество».**

Творчество **есть выход за пределы заданного (пастернаковское «поверх барьеров»). Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности.**

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

В последние годы очень часто затрагивается вопрос о специфики развития творческих способностей детей, о месте и значении хореографии в обучении и художественном воспитании школьников. Сегодня уже доказано, что через средства хореографического искусства формируются нравственные и творческие качества личности ребенка.

Детство и юношество – пора закладки фундамента качеств личности человека, среди которых одним из главных является накопление культурных ценностей, которые требуют максимума творческих усилий. Это пора, из которой произрастают навыки духовной жизни целого поколения. Только богатство внутренней жизни, наполненность чувством, творческая фантазия, воображение, устремленность к идеалам одухотворяет ребенка через танец, делает самые простые движения содержательными. Вкладывая всю душу в танец, ребенок свои эмоции выносит наружу, тем самым раскрепощается и «открывается» для творчества.

Как часто, едва усвоив структуру движения, или просто теоретические основы какого-либо предмета, ученик считает, что овладел танцем или знает предмет на ,,5”. Это ведет к серьезным осложнениям – привычке не затрачивать ни физического, ни духовного труда, но творчество – это тяжелый духовный труд и задача учителя хореографии через танец воспитывать не «книжных зубрилок», а думающую, способную к творчеству личность. Необходимо внушить детям, что занятия искусством – профессиональное или непрофессиональное – требует затраты физических и духовных сил и этим самым развивает в человеке его скрытые возможности, которые проявляются в дальнейшем не только в танце, но и в различных видах умственной деятельности.

Когда ребенок, выполняя движение вкладывает в него свои эмоции, чувства, выражая через него свое «Я», тем самым он включается в сложный процесс творчества. И это будет уже не то движение, которое показал учитель, а нечто новое, дополненное, а может и сочиненное учеником, как продукт его творчества.

Постепенно наполняя движение «чем-то своим» ученик приучается думать, размышлять о том, что видит и слышит, приучается работать над собой, это уже труд, который он сам будет уважать. И если ребенок научился творить в танце, он сможет перенести это в свою жизнь, на решение других задач. Необязательно думать, что, занимаясь хореографией, ребенок обязательно станет великим танцором, он станет творческой личностью, способной мыслить, думать, осуществлять анализ и синтез, делать логические выводы и обосновывать оригинальные продуктивные мысли. Ведь творческая деятельность проявляется в любой деятельности: научной, производственно-технической, художественной, то есть там, где создается, открывается, изобретается нечто новое.

Творческое начало возможно в любом деле, но чтобы продуктивно творить, недостаточно только одних знаний, надо овладеть определенными способностями. Эрудированные люди, не склонные к творческой деятельности часто выступают в роли ,,ходячей энциклопедии”. И задача учителя развить эти способности. Известный русский химик Л.А. Чугаев писал: «Из всех признаков, отличающих творчество и ее проявление два, кажется, являются наиболее показательными, во-первых, способность охватывать и объединять широкие области знания, и, во-вторых, способность к резким скачкам мысли, к неожиданному сближению фактов и понятий, которые для обыкновенного смертного кажутся далеко отстоящими друг от друга и ничем не связанными, по край ней мере, до момента, когда такая связь будет обнаружена и доказана».

Искусство хореографии само по себе явление общечеловеческое, имеющее многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит потребность человека выразить свои эмоции средствами пластики.

Танец затрагивает такие моменты, связанные с воспитанием тела, души и развитием творческих способностей, что тайны его воздействия будут еще не раз предметом исследования. Эмоции человека, такие как любовь, страх, радость, отчаяние, шаловливость, лукавство, печаль, смелость и другие передаются путем движений, и любое состояние психики человека может быть выражено глазами, мимикой.

Сочетание этих различных движений – это те универсальные движения, которые человек создает во время творчества. Если бы все мысли, чувства, переживания были пластически выражены в нехудожественной форме, вне определенного «ключа», имеющего творческий характер, хореография не могла бы подняться до уровня самостоятельного вида искусства. Этот процесс не может закончится, он будет продолжаться всегда, пока в арсенале выразительных средств приходят новые движения и пластика, способные отразить внутренний мир человека, благодаря творческому потенциалу личности.

Подводя итоги работы, можно сказать, что:

* предметы художественно-эстетического профиля способствуют росту и развитию способностей ребенка, т.к. резервы творческого мышления есть в каждом человеке в большей или меньшей степени и развитие их происходит непосредственно на занятиях хореографией, музыкой, изобразительным искусством, ведь важнейшими компонентами этих предметов является:
* интеллект;
* творческое мышление;
* воображение;
* фантазия;
* интуиция;
* наблюдательность;
* эмоции;

- догадка;

* вербальное мышление.

Вступая во взрослую жизнь, человек должен быть способен охватывать и объединять широкие области знаний, уметь находить решения, используя аналогии.

В заключении я хочу сказать несколько слов в поддержку предметов художественно-эстетического цикла. Многие преподаватели точных и гуманитарных наук думают, что наш предмет «хореографии» – это всего лишь «работа ногами, а не головой», и очень становиться обидно за все виды искусств, ведь средством выражения в хореографии служит поэтически обобщенная пластика, раскрывающая образ человека, его мысли, эмоции, переживания. Ребенок может и не стать выдающимся танцором, вообще не связать свою жизнь с танцем, но он сможет творчески подходить к любому делу, ведь творчество – это побудительный мотив, источник энергии для фантазии, является катализатором и благоприятной средой для работы. Если учащиеся не испытывают чувство страха и волнения перед выступлением на сцене или просто на уроке перед одноклассниками, умеют импровизировать и сочинять танцевальные этюды – значит ребенок приобрел уверенность в себе, переборол страх публичного выступления.

Современная жизнь насыщена нестандартными ситуациями. Перед любым человеком встают проблемы и задачи, которые можно решить приемами творческого мышления. Находить в своей работе что-то новое, полезное для общества – это и есть творчество доступное каждому, подготовленному для этого человека, и немаловажную роль в этой подготовке играет искусство хореографии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Владос. - 2003. 2. Психология детства: Практикум. / Под ред. А.А. Реана - М.: ОЛМА - ПРЕСС, 20047.

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн - М.: Учпедгиз, 1946г. 4. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М. Матюшкина. - М.: Педагогика. - 1991.