ДОКЛАД

НА 36-ОЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СID UNESCO

ПО ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

"Хореографический портрет" как инструмент творческого развития личности ребенка

Санкт-Петербург 2013

ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные изменения во всех сферах жизни общества привели к смене ценностных ориентаций в развитии личности. В современных условиях особое внимание должно уделяться гармоничному разностороннему развитию личности, которое дает возможность реализации уникальных возможностей человека, подготовки ребёнка к жизни, его психологической и социальной адаптации. На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остаётся искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов. В процессе исторического развития искусство выступает и как хранитель нравственного опыта человечества. Однако само понятие гармонически развитой личности в различных философских учениях трактовалось в зависимости от господствующих взглядов на личность, идеологических установок конкретного общества. Все чаще особое внимание в процессе воспитания и образования детей уделяется хореографии.

Хореография – это средство эстетического воспитания широкого профиля, её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Танец – это не только физическое проявление каких-либо физических качеств, не просто показ движений, а творческая фантазия личности, которая может находить яркие и образные сравнения. Поэтически обостренное восприятие мира, любовь к родной природе, умение слышать ее голоса, подмечать самые неожиданные ее проявления — все это дает крылья творческому воображению. Искусство танца богато и многообразно. Каждый жанр хореографического искусства предоставляет свои возможности познания окружающего мира, человека и человеческих взаимоотношений. Как и другие виды искусства, хореография отражает социальные процессы, взаимоотношения людей. Специфика ее состоит в том, что чувства, переживания человека она передает в пластической образно-художественной форме.

Следует отметить, что хореографическое творчество является синтетической формой современной художественной культуры, способствующей упрощению важнейших для каждого ребенка процессов социализации и инкультурации. Приобщаясь к специализированным языкам музыки, рисунка, танца, кино, литературы, дети не просто входят в мир традиционных культурных ценностей, но получают возможность универсального общения, получения и передачи информации, обретают базу для анализа и оценки поступков, событий, явлений, многомерного восприятия мира. В процессе приобщения к культуре ребенок учится выражать не просто действия и намерения, но оттенки смысла, намерений и поступков; получает возможность не только выйти за пределы биологического существования, но осознать себя и свою деятельность в целостности и гармонии с миром и обществом.

В большинстве своем, хореография – это коллективный вид творчества, который способствует не только творческому развитию личности ребенка, но и социализации внутри конкретной социальной группы, что позволяет перенимать нормы поведения, присущие для нее. Так, например, хореографический коллектив можно представить в виде некой целостной системы, отдельной группы, обладающей определенным набором элементов, взаимосвязанных между собой: участники коллектива, руководитель, педагоги, репертуар, материально-техническая база. Как показывает практика, детский хореографический коллектив является своеобразным институтом, способным компетентно выполнять функции воспитания и образования детей.

Хореографический коллектив в определенном смысле и в определенных условиях способствует разрешению возникших проблем у детей: устраняет отрицательные факторы (закомплексованность в движениях, в походке); воспитывает ответственность (необходимая черта в характере ребенка, так как безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет других); устраняет тенденцию «исключительности» некоторых детей; бережет ребенка от нездорового соперничества, злорадства, «звездной болезни» ,что является важной задачей в воспитании детей. Преподаватель учит детей способности сопереживать чужой беде, умению защищать, возможно и вопреки всему коллективу. Выразить свою точку зрения, отстоять ее ребенок учиться в коллективе. Педагог активно воспитывает в них порядочность, долг и честь в человеческих отношениях, независимо от изменений их суждений и позиций.

Однако сегодня большинство из участников творческих коллективов не хотят просто научиться танцевать и быть одним из многих. Они хотят иметь возможность проявить свою творческую индивидуальность, используя свои сильные стороны, что невозможно сделать в массовом танце. Это важно не только для развития личности ребенка во всех отношениях, и в творчестве, и в жизни, но и для развития коллектива.

Основная проблема большинства детских творческих хореографических коллективов в современных условиях, на наш взгляд, заключается в том, что они ориентированы не на развитие личности, а на реализацию практических интересов: либо это зарабатывание денег, либо получение всевозможных титулов и наград и т. д. В процессе выстраивания коллективных номеров, сопровождающихся стремлением к достижению максимальной синхронности, стирается индивидуальность каждого исполнителя.

Для того чтобы удовлетворять растущие потребности участников коллектива, связанные с развитием личности в процессе инкультурации, сегодня недостаточно предлагать и реализовывать традиционные или современные известные приемы, методы, программы и т.п., необходимо искать и предлагать инновационные решения и проекты. Одним из таких инновационных подходов явилось решение о реализации на базе хореографического коллектива «Планета» г. Кемерово творческого образовательного проекта «Хореографический портрет».

Цель проекта - создание условий для творческого развития личности ребенка.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных **задач**:

* + - * разработать рабочую программу по курсу «Художественный образ в хореографии»;
      * организовать обучение детей по курсу «Художественный образ в хореографии»;
      * создать портфолио участника проекта;
      * организовать ежегодные отчетные программы для участников проекта, которые будут проводиться по окончании каждого учебного года в форме отчетного концерта, выставки материалов фотосессий, просмотра видеороликов.

Ожидаемые конечные результаты:

* повышение культурного уровня и расширение общего кругозора участников проекта;
* повышение уровня социализации участников проекта;
* установление позитивного эмоционально-психологического контакта между детьми, родителями и педагогами посредством участия их в отчетных концертах;
* ожидаемая модель участника проекта: активная, творческая личность, стремящаяся к самореализации на высоком уровне.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Хореографический портрет» – это творческий проект, имеющий своей целью творческое развитие личности ребенка посредством хореографии. Для его реализации мы обращаемся к синтезу педагогики, психологии, хореографии и других смежных дисциплин. Результатом реализации данного проекта будет являться индивидуальный хореографический портрет участника проекта - индивидуальный сценический номер (несколько номеров), построенный по результатам анкетирования ребенка и совместной его работы с руководителем.

Создание хореографического портрета должно быть связано с отражением индивидуальных особенностей, черт характера, темперамента, и наконец, внутреннего мира исполнителя-ребенка, для того чтобы ребенок понял, «кто я?», «какой я?», посмотрев на себя со стороны, а затем понял, «куда идти дальше?», «как и в каком направлении развиваться?». «Хореографический портрет» дает возможность, как самому воспитаннику, так и педагогам, родителям, его друзьям, увидеть индивидуальность, духовность личности, его вовлеченность в культуру через хореографическое творчество.

В рамках данной модели необходимо реализовать целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, одним из которых является анкетирование участников коллектива. Вопросы анкеты касаются индивидуальных интересов воспитанника к музыке и хореографии, особенностям сценического костюма, и что самое важное – к видению собственного «Я» в качестве художественного образа. Более того, анкета должна дать ответ на вопрос: «Почему я сделал такой выбор?». Это даст возможность педагогу более точно подобрать для ребенка весь спектр выразительных средств для работы над «хореографическим портретом».

Примерная анкета участника проекта:

1. Ф.И.О.
2. Возраст.
3. Назови сильные и слабые стороны твоего характера.
4. Почему тебе интересно участие в проекте «Хореографический портрет»?
5. Какую музыку ты предпочитаешь?
6. Какие стили и направления в хореографии тебе нравятся?
7. Какой художественный образ тебе близок?

Самым сложным в этой работе является процесс окончательного совместного (ученик-педагог) выбора всех элементов будущего хореографического номера: название, музыкальное сопровождение, хореографическая лексика, костюм, сценография, а также его постановка и отработка.

В процессе создания «хореографического портрета» очень важно максимально полно использовать все доступные средства развития личности: тематические беседы о художественной культуре, посещение музеев, театров, выставок, тематических конкурсов, фестивалей, мастер-классов и т.д. Важно постоянно проводить совместный анализ увиденного, услышанного, что, несомненно, будет способствовать актуализации процесса вхождения ребенка в культуру.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация предлагаемого проекта предполагается посредством рабочей программы по курсу «Художественный образ в хореографии» (см. стр. 11).

Разделы, входящие в рабочую программу курса «Художественный образ в хореографии»:

* + - 1. история танца;
      2. история сценического костюма;
      3. имиджелогия и основы актерского мастерства;
      4. «музыкальная азбука»;
      5. основы визажа.

Формы работы:

1. коллективная творческая деятельность;
2. индивидуальные занятия;
3. мастер-классы;
4. тренинги;
5. беседы.

Целевая группа: участники хореографического коллектива «Планета».

Структура занятий:

1. Приветствие.
2. Разминка.
3. Повторение пройденного материала.
4. Изучение нового материала.
5. Рефлексия.
6. Игры, конкурсы.
7. Поклон.

Срок реализации проекта – 3 года. Данная образовательная программа рассчитана на три учебных года, по окончании которых участник проекта получит портфолио.

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация образовательной программы проходит ежегодно в три этапа.

Первый этап. Подготовительный:

* распространение информации о проекте;
* организация собрания родителей и педагогов;
* отбор участников проекта;
* заполнение анкеты на каждого учащегося.

Второй этап. Основной:

* проведение педагогами творческих занятий;
* проведение бесед, мастер-классов, тренингов педагогами;
* проведение фотосессий и создание видеоклипов учащихся;
* проведение отчетных концертов;
* освещение хода реализации проекта на сайте Центра;
* создание портфолио участников проекта.

Третий этап. Заключительный:

* проведение встречи участников проекта (педагогов, родителей) с целью проведения анализа результатов проекта;
* внесение изменений в план работы.

При реализации проекта возможно влияние следующих негативных факторов:

* + неуверенность учащихся в своих силах;
  + появление скованности и стеснения у ребенка при создании индивидуального номера;
  + неадекватное восприятие родителями цели и задач проекта.

Для того чтобы преодолеть перечисленные проблемы необходима тесная взаимосвязь педагог-родители-ребенок, а также в ходе реализации проекта необходимо постоянно учитывать возрастные, эмоциональные, психологические и прочие особенности каждого ученика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проект «Хореографический портрет» будут приглашены желающие участники хореографического коллектива «Планета».

Реализация проекта предполагается по специально разработанной авторской рабочей программе. Выдержки из программы:

Учебно-тематический план первого года обучения

№ **п/п**	**ТЕМА**	**Количество часов**		
теория	**практика**	**всего**
1	Вводное занятие	2	-	2
2	Развитие музыкальности и ритмичности	4	12	16
3	Постановка корпуса, рук, ног, головы	2	12	14
4	Партерная гимнастика	4	16	20
5	Основы акробатики	4	14	18
6	Координация движений (подготовительные и вспомогательные движения)	4	14	18
7	Уроки с предметами	2	12	14
8	Игровые танцевальные миниатюры	2	16	18
9	Резерв	0	24	24
	Итого	**24**	**120**	**144**

Содержание программы первого года обучения

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности.

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), темпы музыки.

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на заданную тему.

Тема 2. Постановка корпуса, рук, ног, головы.

Теория. Разучивание точек класса (зала).

Практика. Изучение понятия корпуса. Разучивание движений рук (всевозможные комбинации), движений ног. Повороты головы. Перегибы корпуса в стороны, назад, вперед.

Тема 3. Партерная гимнастика.

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы.

Практика. Координирующие упражнения на полу, разгружающие позвоночник (лежа на спине и животе).

Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45, 90 градусов) во всех направлениях.

Упражнения для развития стопы (натягивание и сокращение стопы) в положении сидя и лежа с подъемом и опусканием ног.

Упражнения на растяжку мышц в положении сидя и лежа (использование игрового элемента).

Перегибы корпуса упражнения на развитие гибкости (использование игрового элемента).

Тема 4. Основы акробатики.

Теория. Роль и значение акробатических элементов в освоении хореографии.

Практика. Различные виды кувырков, бросков, перекатов.

Тема 5. Координация движений (подготовительные и вспомогательные движения).

Теория. Роль и значение подготовительных и вспомогательных движений.

Практика. Различные виды шагов, шаги на полупальцах, элементарные прыжковые комбинации.

Тема 6. Уроки с предметами

Теория. Роль и значение предмета в выполнении танцевальных движение.

Практика. Различные упражнения с игрушкой, мячом и др. предметами.

Тема 7. Игровые танцевальные миниатюры.

Теория. Знакомство с понятием танцевальной миниатюры.

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых элементов.

Учебно-тематический план второго года обучения

№ **п/п**	**ТЕМА**	**Количество часов**		
теория	**практика**	**всего**
1	Вводное занятие	2	-	2
2	Развитие музыкальности и ритмичности	4	16	20
3	Создание художественного образа в истории хореографии	4	16	20
4	Постановка корпуса, рук, ног, головы	2	14	16
5	Музыкальное воплощение художественного образа в хореографии	4	16	20
6	Партерная гимнастика	2	14	16
7	Создание художественного образа в истории сценического костюма	4	16	20
8	Основы акробатики	2	14	16
9	Координация движений (подготовительные и вспомогательные движения)	2	16	18
10	Уроки с предметами	2	14	16
11	Игровые танцевальные миниатюры	4	20	24
12	Резерв	0	28	28
	Итого	**32**	**184**	**216**

Содержание программы второго года обучения

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности.

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), темпы музыки.

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на заданную тему.

Тема 2. Создание художественного образа в истории хореографии.

Теория. Этапы развития хореографии. Художественный образ в стилях и направлениях хореографии. Возникновение танца.

Практика. Постановочные этюды на заданную тему.

Тема 3. Постановка корпуса, рук, ног, головы.

Теория. Разучивание точек класса (зала).

Практика. Изучение понятия корпуса. Разучивание движений рук (всевозможные комбинации), движений ног. Повороты головы. Перегибы корпуса в стороны, назад, вперед.

Тема 4. Музыкальное воплощение художественного образа в хореографии.

Теория. Звуки и краски мира в музыке. Ритм в музыке. Музыкальные жанры.

Практика. Музыкально-игровые этюды.

Тема 5. Партерная гимнастика.

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы.

Практика. Координирующие упражнения на полу, разгружающие позвоночник (лежа на спине и животе).

Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45, 90 градусов) во всех направлениях.

Упражнения для развития стопы (натягивание и сокращение стопы) в положении сидя и лежа с подъемом и опусканием ног.

Упражнения на растяжку мышц в положении сидя и лежа (использование игрового элемента).

Перегибы корпуса упражнения на развитие гибкости (использование игрового элемента).

Тема 6. Создание художественного образа в истории сценического костюма.

Теория. Возникновение и этапы развития сценического костюма. Гармония костюма и танца. Дизайн сценического костюма как способ воплощения художественного образа в хореографии

Практика. Моделирование сценического костюма.

Тема 7. Основы акробатики.

Теория. Роль и значение акробатических элементов в освоении хореографии.

Практика. Различные виды кувырков, бросков, перекатов.

Тема 8. Координация движений (подготовительные и вспомогательные движения).

Теория. Роль и значение подготовительных и вспомогательных движений.

Практика. Различные виды шагов, шаги на полупальцах, элементарные прыжковые комбинации.

Тема 9. Уроки с предметами

Теория. Роль и значение предмета в выполнении танцевальных движение.

Практика. Различные упражнения с игрушкой, мячом и др. предметами.

Тема 10. Игровые танцевальные миниатюры.

Теория. Знакомство с понятием танцевальной миниатюры.

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых элементов.

Учебно-тематический план третьего года обучения

№ **п/п**	**ТЕМА**	**Количество часов**		
теория	**практика**	**всего**
1	Вводное занятие	2	-	2
2	Развитие музыкальности и ритмичности	2	16	10
3	Создание художественного образа в истории хореографии	4	14	18
4	Постановка корпуса, рук, ног, головы	2	12	20
5	Музыкальное воплощение художественного образа в хореографии	4	14	18
6	Партерная гимнастика	2	12	14
7	Создание художественного образа в истории сценического костюма	2	14	16
8	Основы акробатики	2	14	16
9	Роль имиджелогии и основ актерского мастерства в создании художественного образа в хореографии	2	14	16
10	Координация движений (подготовительные и вспомогательные движения)	2	14	16
11	Мастерство визажа как инструмент создания художественного образа в хореографии	2	16	18
12	Уроки с предметами	2	14	16
13	Игровые танцевальные миниатюры	2	14	16
14	Резерв	0	18	18
	Итого	**30**	**186**	**216**

Содержание программы третьего года обучения

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности.

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), темпы музыки.

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на заданную тему.

Тема 2. Создание художественного образа в истории хореографии.

Теория. Этапы развития хореографии. Художественный образ в стилях и направлениях хореографии. Возникновение танца.

Практика. Постановочные этюды на заданную тему.

Тема 3. Постановка корпуса, рук, ног, головы.

Теория. Разучивание точек класса (зала).

Практика. Изучение понятия корпуса. Разучивание движений рук (всевозможные комбинации), движений ног. Повороты головы. Перегибы корпуса в стороны, назад, вперед.

Тема 4. Музыкальное воплощение художественного образа в хореографии.

Теория. Звуки и краски мира в музыке. Ритм в музыке. Музыкальные жанры.

Практика. Музыкально-игровые этюды.

Тема 5. Партерная гимнастика.

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы.

Практика. Координирующие упражнения на полу, разгружающие позвоночник (лежа на спине и животе).

Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45, 90 градусов) во всех направлениях.

Упражнения для развития стопы (натягивание и сокращение стопы) в положении сидя и лежа с подъемом и опусканием ног.

Упражнения на растяжку мышц в положении сидя и лежа (использование игрового элемента).

Перегибы корпуса упражнения на развитие гибкости (использование игрового элемента).

Тема 6. Создание художественного образа в истории сценического костюма.

Теория. Возникновение и этапы развития сценического костюма. Гармония костюма и танца. Дизайн сценического костюма как способ воплощения художественного образа в хореографии

Практика. Моделирование сценического костюма.

Тема 7. Основы акробатики.

Теория. Роль и значение акробатических элементов в освоении хореографии.

Практика. Различные виды кувырков, бросков, перекатов.

Тема 8. Роль имиджелогии и основ актерского мастерства в создании художественного образа в хореографии.

Теория. Сущность и структура имиджелогии. Имиджелогия личности.

Практика. Актерский тренинг.

Тема 9. Координация движений (подготовительные и вспомогательные движения).

Теория. Роль и значение подготовительных и вспомогательных движений.

Практика. Различные виды шагов, шаги на полупальцах, элементарные прыжковые комбинации.

Тема 10. Мастерство **визажа как инструмент создания художественного образа в хореографии**

Теория. Основные типы и виды грима. Сценический макияж и прическа. Гармония визажа и танца.

Практика. Создание художественного образа средствами визажа..

Тема 11. Уроки с предметами

Теория. Роль и значение предмета в выполнении танцевальных движение.

Практика. Различные упражнения с игрушкой, мячом и др. предметами.

Тема 12. Игровые танцевальные миниатюры.

Теория. Знакомство с понятием танцевальной миниатюры.

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых элементов.

Дальнейшие перспективы развития проекта

Корректировка программы курса «Художественный образ в хореографии», увеличение числа участников проекта, интеграция проекта в различные творческие коллективы г. Кемерово.

Таким образом, реализация данного проекта позволит максимально эффективно работать педагогам с участниками хореографического коллектива в направлении развития их творческой индивидуальности и создания законченного художественного образа. Кроме того, участник проекта «Хореографический портрет», пополнив багаж теоретических знаний и практических навыков в области хореографии и портфолио, значительно повысит свой культурный уровень, а также расширит свой творческий потенциал.

ВЫВОД: Таким образом, творческое развитие личности ребенка посредством подобных инструментов, позволяет нам актуализировать процесс инкультурации личности, способствующий развитию культурной компетентности. В свою очередь, специализированные центры помогают грамотно организовать этот процесс, вовлекая в него родителей, сверстников, учителей, тем самым способствуют регуляции процесса получения и передачи культурной информации.