ГККП «Детская школа искусств» г. Щучинск

Хореографическое отделение

Преподаватель хореографии Шарыпова Л.П.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ

Понятие «творчество», «творческие способности» подразумевает умение создавать нечто новое, оригинальное, нестандартное.

Проблема формирования творческого потенциала является одной из самых актуальных. Сегодня, как никогда ранее, обществу нужны яркие творческие люди, способные нестандартно мыслить и действовать. Современное общество стремительно развивается: постоянно возникающие новые профессии предполагают умение адаптироваться в новых условиях, требует от человека не привычных шаблонных действий по инструкции, а умения принимать нестандартные решения, уверенности, сильной воли, умения отстоять свою точку зрения. Наше время требует от ребенка усвоения огромного потока информации. Основной акцент ставится на развитии интеллекта и рациональности, что обедняет ребенка в эмоциональном плане. А настоящее творчество не может быть просто сухим расчетом, оно обязательно задевает душу, эмоции, вызывает вдохновение и творческую активность.

Хореография, как синтетический вид искусства, обладает громадными возможностями в формировании творческого потенциала личности, отличающейся неповторимостью и оригинальностью. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус, развивают артистичность, силу воли, чувство ответственности, трудолюбие, умение достигать цели.В танце находит выражение творческая активность ребенка, развивается фантазия и творческие способности. Таким образом, хореографическая деятельность решает сразу несколько задач: позволяет развивать таланты и способности, реализоваться в сценической деятельности, укрепляет здоровье, обогащает ребенка творчески и эмоционально.

В любом ребенке заложено творческое начало, и моя педагогическая задача – развить его, научить решать новые творческие задачи, а не подсказывать готовые решения. Процесс развития творческих способностей будет наиболее эффективным при выполнении определенных условий и требований к творческому процессу, которые я определяю для себя, как приоритетные:

* развитие общих хореографических способностей;
* творческий характер деятельности;
* мотивацию и положительный настрой;
* инновационные формы и методы обучения;
* оптимальный уровень трудности для исполнения;
* сотворчество педагога и учащегося

Развитие общих хореографических способностей. Эффективная творческая деятельность в области хореографии невозможна без развития специальных знаний, умений и навыков. Прежде, чем начинать творить, надо овладеть «инструментом» деятельности – своим телом, которое необходимо развивать. Даже самые уникальные творческие способности не принесут успеха, если ребенок не сможет выразительно и технически грамотно исполнить хореографический материал. Все дети разные: по уровню хореографических способностей, характеру и темпераменту. К каждому стараюсь найти свой подход. Здесь самое главное – суметь преодолеть самого себя. Допустим, чтобы сесть на «шпагат» сегодня нужно сесть глубже всего на полсантиметра, чем вчера.

Творческий характер деятельности. Избегаю рутинности в процессе обучения. Стараюсь в каждый урок привнести элемент новизны, эксперимента и творчества. Стараюсь разнообразить даже рутинную отработку техники движений. Использую приемы соревнования, например, победитель в номинации «Самый лучший прыжок». Это позволяет детям обнаруживать в себе новые возможности, является стимулом для преодоления трудностей. Творческий настрой укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает уверенность в себе и удовольствие от достигнутых результатов.

Мотивация и положительный эмоциональный настрой - Постоянно нахожусь в поиске новых приемов в создании положительного настроя и мотивации в процессе обучения. Например, чтобы эмоционально взбодрить детей использую всевозможные «кричалки» и «пищалки» в танце. Определяющим считаю для себя создание ситуации успеха в процессе творческой деятельности. Для каждого учащегося, овладевшего определенным движением, акробатическим или танцевальным элементом на уроке звучать аплодисменты. Стараюсь поддерживать, ободрять, хвалить детей. Определенным стимулом, мотивом и механизмом запуска творческой активности являются концерты, конкурсы, смотры.

Инновационные формы и методы обучения. Условия маленького города не позволяют посещать балетные спектакли, не балуют нас и гастролями. Но посмотреть видеоматериал вполне доступно. Часто использую видеозапись урока или концерта для анализа работы. Дети сами видят свои ошибки .

Оптимальный уровень трудности для исполнения. В своей деятельности я всегда чуть завышаю уровень возможностей своих воспитанников. Это приносит детям удовольствие от преодоления самого себя. Если деятельность находится на пределе возможностей ребенка, то она способствует развитию способностей. Тогда как слишком простая деятельность реализует уже имеющиеся способности, а чрезмерно сложная работа становится невыполнимой – это тоже не приводит к формированию новых навыков.

Сотворчество педагога и воспитанников. В своей работе я активно соблюдаю это правило. Стараюсь включить учеников в процесс создания танцевального произведения, учитываю их мнение при выборе репертуара, включаю в работу по поиску музыкального сопровождения, рассматриваю их варианты эскизов костюмов, наиболее удачные варианты композиций включаю в постановку.

Развитие творческих способностей – это процесс, который продолжается всю жизнь. Но, как говорится, путь в тысячу миль начинается с первого шага. Проанализировав специальную литературу по проблеме развития творчества, я выделила для себя основные, на мой взгляд, особенно значимые компоненты, способствующие развитию творческих и хореографических способностей и качеств личности. Ниже я привожу приемы, которыми пользуюсь в своей работе.

Развитие общих способностей: (концентрация внимания, развитие аналитических и мыслительных способностей).

Концентрация внимания. Детский возраст характеризуется большой двигательной активностью и быстрым переключением внимания. Но именно развитие внимания я считаю основой успешной творческой деятельности. Для развития и концентрации внимания использую различные приемы. Игра «Зеркало» - дети учатся внимательно наблюдать за движениями и повторять их как в зеркале. При разучивании комплекса движений, не прерывая музыки, быстро задаю вопрос ребенку, который выполняет движения механически: «Какое следующее движение?» Неожиданный вопрос застает врасплох, заставляет думать, вспоминать и включаться в творческий процесс. Интригуя детей, придумываю различные секреты и правила: «А знаете ли вы главный секрет хореографии?» Дети называют свои варианты ответов, но я вывожу правило: «Главный секрет хореографии – правильно встать». Имеется в виду правильная постановка корпуса. Это сосредотачивает ребенка на работу.

Развитие аналитических способностей или работа над ошибками. Мне очень нравится этот прием. После исполнения танцевального движения или композиции, прошу найти ошибку в собственном исполнении. Помню свой первый опыт в этом направлении. Легкий шок, возможно даже страх у детей за допущенную ошибку, многие просто не понимали, о чем я спрашиваю. Не устаю повторять детям, что ошибаться можно, что все люди ошибаются. Главное – увидеть свою ошибку и постараться ее исправить. Теперь мои ученики с удовольствием говорят о своих ошибках, даже, когда я их не замечаю.

Развитие умения думать. Считаю непрофессиональным подход в обучении, основанный на зубрежке или простом подражании. Хореография, как и любой вид творческой деятельности, предполагает умственную активность, а не простую работу ногами. В конце концов, чтобы начать движение, надо хотя бы понять, где моя правая нога, что для детей в младшем школьном возрасте не всегда просто. Потом подумать, в какую сторону мне нужно повернуться и т.д. Все мои ученики знают, что танцевать надо не ногами, а мозгами, и голова нам дана не для того, чтобы ею шапку носить.

Развитие хореографических способностей – основа любого творчества – развитие специальных способностей в выбранной деятельности, в данном случае – хореографической. Развитие выворотности, гибкости, подъема стопы, танцевального шага, правильная постановка корпуса, развитие прыжка. Развитие музыкально – ритмического слуха, памяти. Овладение танцевальной азбукой, совершенствование техники исполнения.

Развитие творческих способностей: воображения, эмоциональности, исполнительских качеств.

Развитие воображения. Основной акцент в своей работе ставлю на развитии творческого воображения, который развивается игровыми методами, способом перевоплощения в привлекательные для детей образы. Активно использую на уроках метод фантазии и перевоплощения: дети учат движение, используя схожесть с каким – либо предметом, животным, героем сказок. Например, предложив детям перепрыгнуть через большую лужу, можно легко разучить прыжок в длину, а для того, чтобы перевоплотиться в Буратино, он должен почувствовать себя деревянным.

Развитие эмоциональности. Под этим определением я понимаю развитие способности искренне чувствовать, а не просто фальшиво улыбаться на сцене. Хотя этот прием тоже использую: прошу подойти к зеркалу и изобразить самую широкую улыбку, устраиваю соревнование, кто дольше всех продержит улыбку – это приучает мышцы лица держать улыбку. Выразительное, а значит, творческое исполнение, предполагает умение прочувствовать создаваемый образ. Само по себе это не дается. Начинается все, как всегда, с малого. Я учу детей чувствовать свое тело. Опять же через образы и сравнения. Чтобы научиться правильно распределять вес тела на всей стопе, предлагаю приклеить ногу суперклеем к полу. Или представить наши связки резинками, которые растягиваются. Часто задаю вопрос: «В каком месте тянет или болит», чтобы заставить ребенка почувствовать работу своего тела.

Развитие исполнительских качеств, способности «воспламеняться», проникаться танцем. Главные принципы формирования исполнительской культуры заключаются в возможности гибкого подхода к объему учебного материала, осмыслении техники исполнения, сосредоточении на ощущениях тела и движениях танца, связь урока и постановочной деятельностью, качественного исполнения материала на основе его понимания. На своих уроках требую максимально точного исполнения движения. От частых повторов, дети часто начинают механически исполнять движения, смазывая танцевальные фразы. Останавливаю показ и говорю: «А сейчас все то же самое, но в медленном темпе, «проговаривая» каждое танцевальное слово». Движения в танце – это как слова в предложении, как буквы в слове, если человек проглатывает окончания, картавит или не проговаривает буквы, можно вообще не понять, о чем собственно идет речь. В своей работе я часто использую подобные аналогии – довольно действенный метод, если умеешь с юмором рассказать, допустим, стихотворение, не проговаривая букву «р».

Развитие творческого мышления предполагает создание нечто нового. Вовлекаю детей в творческий процесс, предлагая им нарисовать эскиз костюма, даю задание найти музыку для новой постановки, или придумать движение. Таким образом, у детей развивается способность самостоятельного поиска нужной информации, а это уже творчество.

Развитие личностных качеств ребенка: воспитание трудолюбия, воли, дисциплины, ответственности.

Воспитание трудолюбия. Никакие даже самые яркие таланты не реализуются без способности ребенка долго и терпеливо трудиться. Вот уж поистине «талант – это 1% гения и 99% потения». Ведь какими бы феноменальными ни были задатки, вне обучения и деятельности они не могут развиваться.

Воспитание воли. Хореография исключительно тяжелый физический и моральный труд. И без усилий воли невозможно добиться даже незначительного результата. Воля неразрывно связана с понятием терпение, настойчивость. Допустим, сегодня мы сидим в «шпагате», громко считая до 5, завтра – до 10, потом – до 15. Постепенно вырабатывается умение заставить себя делать то, что не очень хочется. Заставить себя ежедневно трудиться над формированием своих хореографических способностей – дело непростое для маленького человека, но терпеливая работа педагога и помощь родителей помогают овладеть специальными навыками.

Воспитание дисциплины. Дисциплина - это фактор качества организации художественного и учебно-воспитательного процесса. В коллективе должен быть порядок, которому подчиняются все дети. Отсутствие дисциплины, нарушающее развитие коллектива, - всегда препятствие для творчества. «...Существует одно средство - железная дисциплина. Она необходима при всяком коллективном творчестве» - утверждал К.С. Станиславский.

Воспитание ответственности - необходимое качество в творческом коллективе, так как безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет других. Обидно, когда из-за безответственности детей страдает общее дело. Настраиваю детей на то, что наше дело - общее, и от каждого зависит результат. Непроученное движение или «дыра» в рисунке снижают качество всей работы. Стараюсь не ругать, а ставлю ребенка в аналогичную ситуацию: «Представь себе, ты долго готовился к празднику, а в гости к тебе не пришла лучшая подруга. Тебе будет обидно?»

Работа с детьми – это увлекательный и тяжелый труд. Главное – быть самому увлеченным человеком, и тогда от тебя, как от спички зажигаются дети. Нужно не переставать учиться в любом возрасте, и это касается не только узкой специальности. Допустим, я в своей работе постоянно использую свое увлечение популярной психологией. Существует множество техник, помогающих добиться результата соответствующим настроем или техник, помогающих снять психологический зажим (блок). Не обязательно заставлять детей выполнять домашнее задание «ногами». Одна из моих учениц никак не могла справиться с переворотом назад. Она его выполняла абсолютно самостоятельно, но только тогда, пока я стояла рядом, расстояние от меня в полметра вселяло в нее страх. Приближался концерт, были сшиты костюмы, но в этом месте она все время останавливалась. Я предложила ей больше не делать переворот физически, а два выходных дня «представлять» перед сном, как она легко делает переворот. Вы не поверите…

В заключении хочу сказать, что в работе хореографа с детьми нет мелочей. Это один из немногих оставшихся видов сценического искусства, которое не исполнишь под «плюс». И в этом я вижу исключительно положительное воспитательное значение. Не просто покрасоваться перед камерой, а выложиться по- настоящему, душу отдать.

Развитие творческих способностей детей – огромный творческий труд педагога. Отдать можно только то, что есть у тебя. Сам не умеешь – других не научишь. Важно уметь творить самому, даже если очень устал, даже если мало платят

Безусловно, что 99% детей не станут великими танцорами, но творческая активность и умение преодолевать предел своих возможностей помогут в любой профессии.