Педагогическая статья на тему

 «Художественное воспитание детей средствами народной хореографии»

Автор: Копаева Ирина Владимировна

педагог дополнительного образования (хореография)

МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о.Самара

Художественное воспитание – неотъемлемая часть общего воспитания детей, и поэтому оно осуществляется в контексте общего воспитания. Одной из самых распространенных частей художественного творчества является хореография, а именно – народная хореография.

Народный танец, как вид народного творчества, высокохудожественен, самостоятелен и самобытен, а потому обладает прекрасным воспитательным воздействием, особенно на детей, а танцевальное искусство всегда было интересно детям разных возрастов. Детское сознание широко раскрыто для восприятия окружающего мира и очень важно, чем оно будет заполнено.

Педагог-профессионал выявляет особенности всех учащихся коллектива и направляет свои усилия на их развитие, способствуя творческому росту детей. Здесь большую роль играет опыт, потому как опытный педагог в любой ситуации найдет способ и средства для развития воспитанника. Содействие таланту является обязанностью каждого педагога.

Хореографические коллективы, школы и студии представляют собой благоприятную почву для художественного воспитания детей, обеспечивая наиболее полное развитие индивидуальных способностей ребенка. С помощью специфических средств хореографического искусства, его возможностей заинтересовывать, в коллективах можно проводить большую воспитательную работу, поэтому доступность обучения в хореографическом коллективе должна повышаться.

Выбор средств воспитания играет главную роль в решении любых задач, обеспечивая эффективность и качество, а потому их грамотный подбор является важным условием успешного воспитательного процесса. В первой главе данного исследования были названы средства художественного воспитания: по характеру воздействия на ребенка, по степени включенности сознания воспитателя и воспитуемого, по направленности воспитательных воздействий. Разумеется, что приведенные в классификации средства на практике в «чистом виде» не встречаются. На практике все сколько-нибудь работающие методы воспитания являются комплексными, сложными и «по частям» не работают. Соответственно методам подбираются и средства, таким образом, эффективность метода определяется в том числе и набором средств, на которые этот метод опирается.

Воспитательная работа в художественном ключе средствами народного танца сложна и многогранна. Без критического анализа педагогом учебного процесса невозможен полноценный и эффективный воспитательный процесс, творческая, учебно-образовательная, репетиционная работа. Здесь все должно органично дополнять друг друга, невозможно что-то вовсе убрать, а что-то сделать основным, главным в процессе воспитания.

Рассмотрим подробнее этот вопрос применительно к народной хореографии.

К прямым средствам воспитания относится непосредственное педагогическое воздействие на ученика преподавателем в процессе прямого общения, а к косвенным средствам относится, например, воздействие личного примера педагога. Если воспитатель сознательно ставит перед собой цель, а воспитуемый знает и принимает ее – это использование осознанных средств. Использование неосознанных средств воспитания подразумевает воспитательные влияния, непреднамеренные со стороны воспитателя и происходящие без сознательного контроля со стороны воспитуемого. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие средства на практике также чаще являются комплексными и оказывают влияние одновременно на разные стороны личности воспитуемого [33, 455] (схема 1).

Художественное воспитание

развитие творческих способностей

развитие художественного восприятия

формирование художественного вкуса

формирование художественных потребностей

сочинение

импровизация

изучение семантики движений

анализ произведений

просмотр видеозаписей посещение театров

изучение образцов народной хореографии

личный пример педагога

Схема 1

Придерживаясь приведенных выше классификаций, коротко охарактеризуем особенности наиболее употребительных в хореографической практике методов и средств воспитательной работы.

Прививание хорошего вкуса в области искусства является важной задачей художественного воспитания на занятиях народной хореографией. Добиться этого можно, к примеру, дав задание детям передать содержание, идеи, сюжета картины под музыку с помощью танцевальной лексики. Для детей это будет увлекательно и завораживающе, особенно, если один учащийся выполнит подобное задание лучше или, во всяком случае, отлично от других. Таким образом, можно осуществлять знакомство с танцевальными движениями разных народов. Если ребенку дать пейзаж, традиционную национальную музыку и попросить его выразить все, что он увидит на картине через движения народного танца, дети намного лучше усвоят преподнесенный им материал в такой привлекательной форме. Конечно же, в данной ситуации педагог должен помочь учащемуся и показать различные возможные движения народов данной национальности. Положительный эффект будет еще больше, если перед этим дети ознакомятся подробнее на предыдущих уроках с лексикой танцев определенной народности, а затем будут выполнять подобное задание, иначе оно может вызвать трудности или сильно ограничить учащегося во время выполнения данной задачи.

Использование иллюстраций, видеофильмов, музыкального сопровождения только положительно отражается на усвоении материала. Подобные действия сближают учащихся друг с другом и с преподавателем, что помогает детям в дальнейшем в слаженности совместных действий во время исполнения, положительному эмоциональному настрою и благоприятной и дружественной атмосфере на занятиях. Активная концертная деятельность, совместные работы нескольких коллективов также благоприятно влияют на воспитательный процесс.

Некоторые родители, отдавая детей в хореографический коллектив, в первую очередь думают о физической культуре и укреплении здоровья детей. Им полезно рассказать о том, что на занятиях народной хореографией происходит расширение художественного и культурного кругозора, так как ребенок получает информацию о танцевальной и общей культуре разных народов, вовлекается в творческий процесс. Учащийся, занимающийся в коллективе народного танца, будет предъявлять более высокие эстетические требования к предметам искусства и в обыденной жизни. Такой ребенок не будет отвлекаться на занятия теми вещами, которые его не интересуют, как делают это некоторые дети, посещая кружки «за компанию» со своими друзьями и одноклассниками.

Занятия народной хореографией способствуют решению у детей таких проблем, как закомплексованность, стеснение, некоммуникабельность. В коллективе дети учатся свободно двигаться, не смущаясь собственным телодвижениям, неуклюжести, обязательно взаимодействовать с другими участниками. В коллективе также происходит борьба с чувством «исключительности». Ребенок учится сопереживать, защищать общее дело, не только себя, но и своего товарища, выражать свою точку зрения.

Часто в детском коллективе естественным образом возникают неформальные объединения, группы. Умело используя воздействие на их лидеров, педагог сможет воздействовать на весь коллектив и, через него, на каждого ребенка, что поспособствует улучшению процесса воспитания. Через группу и её лидеров у учащихся также можно формировать художественный вкус, потребности, поддерживать интерес к занятиям, регулировать их поведение, что внесет решающий и неоценимый вклад в общий воспитательный процесс и формирование личности каждого ребенка.

Поведение в классе и в обыденной жизни, внешний вид педагога на занятиях и вне их – все это является средством воспитания детей. Педагог для учащихся – пример для подражания, поэтому важно использовать это как можно эффективнее и оказывать на детей максимальные воспитательные воздействия.

Каждый педагог имеет свой стиль работы и систему требований. Их последовательность, характер и содержание напрямую влияют на развитие коллектива и процессы, в нем происходящие. Высокие и обоснованные требования преподавателя повышают организованность и нравственный настрой учащихся. В связи с этим растут и творческие показатели коллектива, а воспитательный процесс проходит наиболее плодотворно. И наоборот, чем ниже требования и дисциплина, тем хуже результаты. Правильно формируя требования, педагог повышает эффективность обучения на занятиях народным танцем. При этом важно не забывать о последовательности, понятности, оправданности и посильности выполнения поставленных перед детьми требований, иначе вся проведенная работа даст отрицательный результат.

Художественное воспитание средствами народной хореографии решает такую важную задачу, как формирование творческой личности. В плане когнитивных и эмоциональных аспектов можно утверждать, что народное танцевальное искусство дает те неповторимые впечатления, ощущения и переживания, которые невозможно получить из других источников, обогащая тем самым повседневную жизнь ребенка. Дети, приобщаясь к народной культуре и становясь активными участниками творческого процесса, начинают творчески подходить ко всем жизненным ситуациям. Создавая сами, дети развивают свое образное мышление, воображение. Придумывая новое, основываясь на собственных представлениях о прекрасном, учащиеся начинают более тонко понимать и чувствовать эту главную эстетическую категорию, развивают свое художественное восприятие.

С развитием творческих способностей становится возможным формирование гармонично развитой личности, а это является основной целью любого воспитательного процесса, именно поэтому художественное воспитание с помощью народного танца играет важную роль в общем воспитательном процессе.

Художественное воспитание в хореографическом коллективе на занятиях народным танцем проявляется в развитии художественного восприятия. Знакомство с движениями народной хореографии развивает у детей образное мышление, так как в них присутствует имитация действий, символизация событий, явлений, благодаря чему дети узнают, как можно передать явления, образы, действа. Изучая танцы разных народов, дети знакомятся с их семантическими особенностями. Через освоение народных движений, имитирующих разные трудовые процессы, поведение птиц и животных и т.д., развивается образное мышление, чему способствует их разнообразие и символизм. Чем больше знаний в этой области ребенок получает, тем лучше развито его восприятие, а потому он становится способен более взросло и полноценно понимать произведения искусства и народного художественного творчества.

Знакомясь с традициями разных народов, дети совместно с педагогом могут придумать свои традиции, что поможет им более точно понять это явление и поспособствует лучшему запоминанию пройденного материала, укреплению общения и улучшению эмоционального фона в коллективе. Появление собственных традиций в коллективе положительно влияет на воспитательный процесс. Совместные праздничные вечера, отдых сплачивает коллектив, положительно влияя на процесс обучения и воспитания.

Важно понимать, что хореография воспитывает не просто навыки исполнения под музыку движений разной жанровой принадлежности, но, в первую очередь, вырабатывает у ребенка нормы и привычки поведения, а в дальнейшем и черты характера путем постижения законов красоты, а также формируют у детей потребность в общении с искусством. Узнав что-то новое на уроке, у ребенка возникает желание познакомиться с этим ближе, подробнее. При этом потребность в общении возникает не только в отношении народного танца, но и народной культуры в целом. Например, народная хореография нашла применение в балетном искусстве, и дети с удовольствием будут просматривать балетные спектакли и другие произведения классической хореографии, в которых активно использован народный танец. Некоторые направления современной хореографии корнями уходят в народный танец, поэтому знакомясь с ними, ребенок может проводить параллели между народной и современной хореографией, находить взаимосвязи. Подобного рода открытия всегда оставляют глубокий эмоциональный след в сознании ребенка.

Эмоциональные воздействия в хореографическом искусстве вносят огромный вклад в художественное воспитание подрастающего поколения. Посещение балетов, концертов, спектаклей, просмотр их видеозаписей – все это вызывает активный интерес у детей. Красота движений, звуков, костюмов, декораций вызывает у них восхищение, желание приобщиться к танцу, принять участие в подобных действах.

Важную роль в воспитательном процессе в хореографическом коллективе играют когнитивные воспитательные воздействия. Процесс обучения здесь строится таким образом, чтобы дети приобретали знания, умения, навыки, формировали мировоззрение, взгляды, характер. Очень важно, что занятия по хореографии оказывают положительное воздействие не только на физическое развитие, но и на общекультурное воспитание, что позволяет утверждать, что танец имеет богатые возможности в достижении воспитательных задач.

Использование в репертуаре коллектива номеров из «золотого» фонда хореографии, из репертуаров известных коллективов, крупных форм, больших общих программ положительно отражается на воспитании детей. Здесь стоит тщательно подбирать материал, учитывая возможности исполнителей. Знакомство с классическими образцами народного танца только расширит кругозор детей, познакомит их с настоящими произведениями искусства, освоенные крупные формы и программы сплачивают коллектив, раскрывают и увеличивают потенциал учащихся, благотворно влияя на художественный вкус и потребности.

Грамотное овладение знаниями, умениями и навыками в области народной хореографии способствует развитию понимания и осмысливания содержания танцевального материала, выразительности исполнения, художественного мышления. У учащихся благодаря знакомству с народной хореографией и эмоциональному контакту с ней развивается художественный вкус, а находить и воспринимать прекрасное они начинают не только в произведениях искусства, но и во всем окружающем мире. Знакомство с танцами, отражающими трудовой процесс позволяет детям чувствовать эстетику в быту, а танцевальная этика положительно влияет на их повседневное поведение и заставляет их смотреть по-другому на поведение своих сверстников.

Народный танец влияет на формирование и развитие внутреннего мира и культуры человека. Занимаясь народным танцем, человек усваивает нормы народной этики, чувство меры, простоту, скромность. Человека, знакомого с народной хореографией отличает от других внимание к окружающим, их состоянию и настроению, приветливость, доброжелательность, вежливость в общении. Эти черты воспитываются в процессе занятий хореографией, воспитывающих характер человека, и становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

Знакомство с хореографией вызывает интерес и к другим видам искусства. Литературные произведения, по которым поставлены балетные спектакли, произведения изобразительного искусства могут заинтересовать учащихся не меньше. Музыкальное сопровождение на занятиях народной хореографией знакомит с национальной музыкой, что способствует возникновению желания познания, формированию художественного вкуса в музыкальной сфере.

Приступая к изучению нового народного танца, педагог знакомит детей с историей народа, рассказывает о его быте, основных занятиях, традициях, обычаях, религии, национальном костюме. Все это способствует не просто механическому заучиванию движений, а сознательному подходу в исполнении, когда ребенок понимает, чем обусловлено исполнение движения, что оно означает и с чем это связано.

В процессе обучения этому сложному искусству и в результате поведенческих воздействий у детей формируются такие черты характера, как дисциплинированность, трудолюбие, терпение, чувство ответственности, позволяющие добиться результатов не только в танцевальном классе, но и в обычной жизни. Такие качества воспитываются в течение всех лет обучения, и требуют упорства и терпения не только от учащихся, но и от педагогов. Все приобретаемые качества легко и гармонично переносится и в обычную жизнь, а потому дети, занимающиеся хореографией, в повседневности отличаются опрятностью в одежде, прическе и всем, с чем они имеют дело. В танцевальном классе происходит ознакомление с правилами поведения. Общение детей с учителем, между собой – все это применимо не только на занятиях, но и работает в других сферах жизни. Прививается внимание к окружающим, забота о других, необходимые во время исполнения танцевальных композиций.

Необходимо отметить наиболее характерные особенности и трудности воспитательного процесса средствами народной хореографии.

Основная проблема воспитательного процесса – принципы отбора участников хореографического коллектива. За редким исключением в детских коллективах главным критерием отбора является отсутствие медицинских противопоказаний. Иными словами берут всех, кому позволяет здоровье. В числе принятых оказываются и будущие «звезды» и профессионально непригодные «медведи». В связи с тем, что занятия хореографией преимущественно коллективные, массовые, то разный уровень в развитии составляет большую трудность для всех участников педагогического процесса. Поэтому индивидуальный подход должен обязательно присутствовать, не смотря на коллективную форму обучения. При этом внимание необходимо уделять так, чтобы никто из детей не чувствовал себя ущемленным. Иначе у ребенка может исчезнуть желание заниматься хореографией и приобщаться к искусству как таковому, будет развиваться комплекс неполноценности. Педагог заинтересовывает детей, учитывая возможности и перспективы каждого. Если у ребенка отсутствуют достаточные профессиональные данные, не разумно ориентировать ребенка на дальнейшее профессиональное обучение, так как он столкнется с непреодолимыми трудностями, что может спровоцировать разочарование в искусстве или даже во всей жизни, приведет к душевной травме. Если у ребенка просто нет склонности к занятиям хореографией, скорее всего, его будет крайне сложно заинтересовать, потому что ребенку редко нравится то занятие, которое у него не получается. Поэтому отсутствие перспективы в данном деле ребенок должен ощутить сам, что погасит его заинтересованность и сделает в дальнейшем уход от занятия народным танцем не такими болезненным.

Педагог для достижения хороших результатов всегда учитывает взаимоотношения детей, их внутренне состояние. Если отношения в коллективе обострены, или дети устали, процесс обучения и воспитания затрудняется. Это может привести к пропускам занятий без уважительных причин, что наносит вред как физической форме обучающихся, так и его духовному состоянию. Ребенок, пропускающий занятия, начнет сталкиваться с трудностями, что в дальнейшем перерастает в неуверенность, несобранность. Ребенок в хореографическом классе учится доводить дело до конца, выполняя его добросовестно и качественно, что является необходимым качеством для личности человека на протяжении всей жизни. Бросать начатое дело здесь невозможно, так как неусвоенность материала может спровоцировать травму, т.е. представляет собой прямую угрозу здоровью, а занятия в танцевальном кружке должно способствовать укреплению здоровья, а не наносить ему урон.

Детский интерес поддерживать невероятно сложно. Поставив детей к станку и изучая весь год скучный и однообразный материал, а также многократно повторяя его, невозможно долго удерживать внимание детей. На занятиях народной хореографией для этого необходимо привлекать весь обширный лексический материал и огромный выбор национальных культур. Новое всегда интересно детям, им нравится чувствовать себя искателями и открывателями, а потому лексика народных танцев – прекрасный материал для поддержания интереса учащихся к занятиям хореографией, а также отличная база для процесса художественного воспитания. Изучение новых движений, комбинаций, танцевальных номеров вызывает положительные эмоции у детей, положительно влияет на нравственное состояние, развивает художественный вкус и восприятие.

Важным моментом в общем и художественном воспитании детей является обеспечение их занятости в репертуаре коллектива. Учащиеся, незадействованные в хореографических постановках и концертной деятельности теряют интерес, а потом нередко бросают занятия. Активное участие является стимулом, так как дети понимают, что они нужны и не останутся в стороне, и начинают заниматься добросовестнее. Очень важно уделить внимание каждому ребенку, не забывая учитывать и особенности его характера. Некоторые дети нуждаются в поддержке и одобрении для собственного раскрытия, а для других призывом к действию станет критика в его адрес. Это нужно четко понимать, потому как совершенная ошибка может негативно отразиться на психике ребенка и оставить след в его сознании на всю жизнь. Хорошим воспитательным эффектом в данном случае обладает такая форма работы, как обсуждение и анализ концертных выступлений коллектива. Вместе с педагогом дети рассматривают положительные и отрицательные моменты выступления, выясняют причины успеха или неудач.

Процесс воспитания на уроках народного танца выстраивается с учетом возрастных особенностей учащихся: анатомических, физиологических, психологических. У каждой возрастной категории они свои, а потому педагог, учитывающий их, будет более качественно и профессионально проводить свою работу. Так, дети младшего школьного возраста только знакомятся с хореографическим искусством. Они учатся преодолевать скованность, робость, неумение свободно двигаться в пространстве. Им не под силу творчески проявлять себя пластическими и выразительными средствами. Задачей педагога является развитие творческих способностей, воображения, умения импровизировать, а также пробуждение интереса к творчеству. Учащиеся подросткового возраста изучают народный танец более углубленно. Главной задачей на данном этапе становится сохранение интереса и потребности в творчестве, продолжение развития творческих способностей. Здесь важно уделять внимание и формированию вкуса и потребностей учащихся.

Организованность и дисциплина – необходимость в хореографическом зале. Их воспитание требуется в обязательном порядке. Это способствует более качественному воспитательному процессу, так как учащиеся лучше усваивают материал и больше поддаются воспитательным воздействиям со стороны педагога и родителей. Специфика хореографического искусства, в том числе и народного, такова, что недисциплинированность ведет к неполному усвоению ребенком материала, приводя к некачественному обучению и воспитанию. У учащегося на занятиях формируется способность подчинять личное коллективному, развивается внутренняя дисциплина, организованность, целеустремленность. Ребенок с хорошей самодисциплиной и организованностью лучше воспринимает информацию, умеют концентрировать внимание, быстрее справляется с поставленными задачами, легче поддается воспитательному процессу, в том числе и художественному. Поэтому формирование таких качеств, как организованность и дисциплинированность напрямую влияет не только на усвоение материала и целостный трудовой процесс, но и на художественное воспитание ребенка как одной из составляющей воспитания в целом.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Народный танец подобно другим видам искусства способен приносить глубокое эстетическое удовлетворение. Свобода, легкость движений, умение владеть своим телом, красота и точность движений, пластичность – все это может приносить огромное удовольствие исполнителю, заставляет испытывать неповторимые ощущения, что само по себе становится источником эстетического удовлетворения. Красота и совершенство формы в танцевальном искусстве всегда неразрывно связаны с внутренним содержанием танца. Это единство и заключает в себе силу воспитательного воздействия народной хореографии. Исполнение танца становится составляющей художественного творчества, когда танцующий старается через эстетически совершенные формы выразить свое настроение, эмоции, показывает внутренний мир, свое мировоззрение.

Народный танец – прекрасный помощник в деле организации досуга молодежи, являясь культурной формой отдыха. Давая выход эмоциям, танец способствует бодрому состоянию духа молодого поколения, помогает насыщать человека в потребности праздника, игр, зрелищ. Народный танец является средством развития внутренней культуры человека и его творческих способностей.