

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга**

**СБОРНИК
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ**

**Санкт-Петербург
2023**

Сборник методических материалов по хореографическому творчеству.

Составители: Сергеева Ю.А., педагог дополнительного образования, руководитель студии танца «ГарДарика», Собинкова И.Г., методист художественного отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.

Редакция Кернасовской Владиславы Валерьевны, методиста методического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.

В сборнике представлены методические материалы по организации образовательного процесса в детском хореографическом коллективе.

В сборник включены материалы, подготовленные педагогами и концертмейстерами студии танца «ГарДарика» художественного отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Сергеевой Ю.А., Тарасовой И.В., Смертина А.В., Скоробогатовой Д.А.

Методические разработки адресованы педагогам дополнительного образования и концертмейстерам хореографического направления для использования в практической деятельности.

Воспитание нравственных качеств личности ребёнка средствами танцевального искусства в студии танца «ГарДАрика»

*Сергеева Ю. А.
педагог дополнительного образования,
руководитель студии танца «ГарДАрика»*

Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное формирование и развитие личности ребёнка, и предполагает становление его отношений к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, является формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей. Независимо от содержания, методов и форм воспитательной работы и соответствующих конкретных целей перед педагогом всегда должна стоять задача организации нравственных отношений детей. Особое значение для накопления нравственного опыта имеет общение и совместная деятельность воспитанников в группах сверстников. В группе обучающиеся чаще и глубже испытывают общие переживания, здесь ребёнок может не только с помощью педагога, но и самостоятельно установить отношения с другими детьми, организовать коллективную деятельность, легче осознать своё общественное поведение. Собственный нравственный опыт создаёт условия для эффективного усвоения опыта других людей, который передаётся детям в процессе нравственного просвещения. Танцевальное творчество – деятельность, чаще всего, коллективная. Становление и развитие детского танцевального коллектива, формирование в нём нравственных взаимоотношений – процесс сложный и длительный, требующий постоянного внимания педагога. Необходимо стараться помочь детям почувствовать коллектив как целое, научить их дорожить его интересами. Коллектив должен заботиться о каждом своём товарище, знать об условиях, в которых он живёт, способствовать его хорошему самочувствию, удовлетворению его интересов и развитию способностей. Ещё в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. Ведущим звеном любой деятельности является цель, ибо ею определяется содержание, выбор средств и методов, а также результаты деятельности. Целевой установкой хореографических объединений должно быть в первую очередь формирование личности, повышение профессионального мастерства участников, овладение ими практическими умениями, личными навыками исполнения танцев. Воспитание находится в неразрывной связи с процессом обучения и образования; это две стороны единой педагогической деятельности по формированию личности. Педагог В.А. Сухомлинский писал: «Учение - это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитание в широком смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди многих лепестков, создающих красоту цветка». В другой работе он подчеркивал: «...Разве можно сформировать мировоззрение без обучения и образования? Разве можно воспитывать человеческую душу, не имея в виду того, что человек видит, узнает, познает, осмысливает в процессе образования? С другой стороны, разве мыслимо образование вне воспитания мировоззрения?» Эти положения замечательного советского педагога имеют прямое отношение и к руководителю хореографического коллектива. Он обязан профессионально воспитывать в каждом воспитаннике общечеловеческие ценности добра, справедливости, честности. При обучении танцевальному искусству воспитательная деятельность педагога имеет свою специфику. Если обучение ориентировано на овладение обучающимися танцевальными знаниями, умениями, навыками, то воспитание - это формирование моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения и общения внутри танцевального коллектива и вне его - в местах отдыха, в школе, в быту, в работе. Решая специфические задачи воспитания средствами танца, педагог рассматривает их как составную часть комплексного воспитательного процесса, который ведётся в нашем обществе. Учебно-воспитательная работа - составная часть и непременно условие творческой

деятельности танцевального коллектива. Исполнительский уровень, жизнеспособность, стабильность, перспективы творческого роста в первую очередь зависят от качества учебно-воспитательной работы.

Основной формой учебного процесса в танцевальном коллективе является учебное занятие, репетиционное, коллективное занятие, на котором участники практически осваивают и закрепляют необходимые знания и навыки, а также индивидуальное общение педагога и участников коллектива. Процесс обучения участников коллективов основывается на общепедагогических принципах дидактики: активности, единства теории и практики, наглядности, доступности, систематичности, прочности усвоения знаний, индивидуального подхода. Однако овладение профессиональными навыками и освоение репертуара должны быть подчинены максимальному развитию творческих способностей. Вопросы подбора репертуара, овладения средствами художественной выразительности, применения различных форм и методов обучения, сочетания коллективных, индивидуальных и мелкогрупповых форм занятий, составляют основу для понимания сущности учебно-воспитательного процесса в хореографических коллективах.

Рассмотрим признаки, характерные для хореографического коллектива:

1. общие учебно-воспитательные цели деятельности, которые ставит педагог перед обучающимися;
2. общая для всех воспитанников деятельность по разучиванию танцев, в ходе которой решаются намеченные педагогом задачи;
3. установление и поддержание прямых контактов детей между собой и с педагогами;
4. общий характер направленности обучающихся, основанной на единых переживаниях и представлениях, которые выражаются в понятиях «Мы - коллектив», «У нас в коллективе» и т.п.;
5. общие коллективные ценности воспитанников.

Учебно-воспитательные задачи являются условием деятельности обучающихся по разучиванию танцев. Деятельность по своему характеру чрезвычайно разнообразна в коллективе. Причем основной вид деятельности - это разучивание танцев, в процессе которого устанавливается и поддерживается общение между педагогом и воспитанниками, и детьми между собою. В коллективе устанавливается и поддерживается общение, в основе которого могут лежать как общая любовь к танцу, так и общие культурные потребности, и интересы, взаимные симпатии, совместная учеба, работа, соревнования и т.п. Как видим, внутри коллектива развиваются разнообразные взаимоотношения обучающихся, образующие различные по составу и характеру группы. Общие коллективные чувства и представления сопринадлежности к единому коллективу, в котором каждый - частичка целого, объединяет всех участников. Эти чувства и представления постепенно формируют коллективные ценности. Перечисленные выше признаки обязательны для любого танцевального коллектива. Если отсутствует хоть один из них, например, общая учебная деятельность воспитанников, то в этом случае можно сказать, что коллектив ещё не сложился. Для того, чтобы создать коллектив, педагог должен иметь в виду его признаки. Кроме того, ему необходимо педагогически правильно организовать учебно-творческую жизнь танцевального коллектива. Учебно-творческая и воспитательная работа коллектива служит основой его существования, а значит, осуществления широкой педагогической программы формирования личности участника. Специфика воспитательной работы в танцевальном коллективе заключается в органичном сочетании художественно-исполнительских, общепедагогических и социально-психологических моментов.

Методика педагогического руководства хореографическим коллективом предполагает определение содержания деятельности, выбор системы и приемов, обусловленных спецификой воспитательного процесса, т.е. возможностями и способами его существования. На первоначальных этапах формирования коллектива руководитель совмещает в себе различные должности и выполняет их функции.

Коммуникативная функция. Очень важная функция, которую педагогу необходимо формировать и развивать. Это способность педагогического общения с воспитанниками. Ее специфика состоит в том, что такое общение осуществляется под руководством педагога и нацелено на решение учебно-воспитательных задач. Педагогическое общение в хореографическом коллективе многообразно. Оно включает в себя и непосредственное отношение педагога к обучающимся, и детей между собой: их сопереживание и взаимопонимание, обмен информацией, взаимодействие их друг с другом. В одних случаях общение педагога с воспитанниками устанавливается в процессе занятий и репетиций, в других - в процессе обсуждения конкурсов и соревнований. Иногда педагог устанавливает общение с

одним ребёнком, иногда - со всем коллективом. В соответствии с определенными задачами педагог осмысливает конкретную ситуацию обучения и воспитания и строит свои действия, сопровождая пояснениями, жестами, показывает ребятам танец целиком или его отдельный фрагмент. Чтобы обучающиеся могли усвоить учебный материал, они должны его понять и на этой основе повторить за педагогом танцевальные движения, объяснить своё понимание этих движений.

Организационная функция. Педагогу также необходимо иметь и организаторские способности. Прежде всего, они сказываются в умении планировать свою деятельность, в которой воедино слита его профессионально-хореографическая и психологическая подготовленность. В плане должны чередоваться различные компоненты работы с воспитанниками; от интенсивных нагрузок до небольших пауз отдыха. Организаторские способности характеризуются и тем, как правильно спланированные занятия осуществляются в реальном учебно-воспитательном процессе. Хорошо организованные занятия оставляют у детей чувство удовлетворенности: сегодня они получили знания, овладели новыми танцевальными движениями, закрепили ранее пройденное и т.п. Педагог должен научиться контролировать свою деятельность, критически оценивать характер руководства и управления, организовать учебную деятельность каждого ребёнка и коллектива в целом. Организаторские способности педагога непосредственно влияют на эффективность каждого учебного занятия и всего процесса обучения в целом. В самом деле, если, например, педагог - прекрасный исполнитель танцев и любит работать с детьми, но не обладает организаторскими способностями, то его занятия могут оказаться малопродуктивными. Чтобы добиваться успехов в осуществлении поставленных целей и быть готовым к преодолению трудностей, возникающих в учебном процессе, педагог должен вырабатывать у себя необходимые волевые качества. Воля педагога проявляется в его целеустремленности, настойчивости и упорстве в работе по совершенствованию профессионально-педагогического мастерства. Не менее важное волевое качество - умение владеть собой. Оно проявляется в том, что даже при создавшихся неприятных обстоятельствах (например, воспитанник в присутствии всего коллектива выражает недовольство чем-либо) педагог обладает выдержкой и терпением, и это помогает ему успешно справиться с возникшими затруднениями. Полностью к педагогу относятся слова К.Д. Ушинского о том, что в работе «должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ласковость без притворства, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма, и главное, постоянная, разумная деятельность».

Воспитательная функция. При обучении в хореографическом коллективе воспитательная деятельность имеет свою специфику. Воспитание - это формирование моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения и общения внутри коллектива и вне его. Решая специфические задачи воспитания средствами танца, педагог рассматривает их как составную часть комплексного воспитательного процесса, который ведется в нашем обществе. Основные направления воспитательной работы включают в себя: эстетическое воспитание, нравственное воспитание, трудовое и правовое воспитание, этику поведения, физическое воспитание. Эстетическое воспитание решает разнообразные задачи: воспитание музыкальной восприимчивости, развитие хорошего музыкального слуха, хореографической культуры и танцевальной пластики, эстетике поведения при общении в коллективе. Танец - это средство формирования культурных потребностей и интересов людей. Воспитанники, у которых развито эстетическое чувство, получают огромную радость и глубокое удовлетворение от исполнения танцев и от достижения определенных результатов. Нравственное воспитание должно органически вплестаться во все линии педагогической деятельности, ибо его задачи - это формирование норм и правил поведения воспитанников в коллективе, в местах проведения отдыха, развитие у них коллективизма и товарищеской взаимопомощи, честности и правдивости, нравственной чистоты и скромности. Этика поведения учит каждого обучающегося этикету поведения в обществе. В процессе обучения вырабатывается легкость и свобода походки, красивая осанка, хорошие манеры, умение держаться в общественном месте. Воспитать детей так, чтобы они были внимательными, приветливыми, чуткими и тактичными не только со своими друзьями, но и в любом обществе. Физическое воспитание содействует гармоничному развитию детей, особенно подростков: легкой и красивой становится походка, изящнее фигура, осанка, появляются и развиваются выносливость и координация движений, подвижность, работоспособность.

Особенности психического развития воспитанников находятся в зависимости от возраста, длительности изучения программы. Изучение опыта показывает, что если обучение танцам педагогически правильно и творчески интересно, то происходит изменение в личности обучающегося в целом; педагог должен создавать условия подлинно творческой активности, позволяющей детям проявлять инициативу и самостоятельность, необходимо хорошо знать основы возрастной психологии. Важно вовремя уловить психологическое состояние детей и подростков, их чувства и переживания, определить мотивы их поведения, поступков. Исходя из возрастных и индивидуальных особенностей детей, найти самую эффективную меру воспитательного воздействия, которая не оскорбляет самолюбие и достоинство ребенка, не отталкивает его, а вызывает желание задуматься над своими поступками, сделать полезным своё пребывание в коллективе.

Информационная функция - это функция, связанная не только с непосредственным изложением учебной информации, но и с методами ее получения и обработки. Это умения и навыки работы с печатными источниками информации, библиографиями, умения добывать информацию из всевозможных источников и перерабатывать ее применительно к целям и задачам образовательного процесса. В ходе обучения информационная функция проявляется так:

- доступно, с учетом специфики предмета, уровня обученности (подготовленности) обучающихся, их жизненного опыта и возраста излагать учебный материал;
- используя различные методы обучения и их сочетания (рассказ, беседа, проблемное обучение и др.), логически правильно выстроить процесс преподавания и усвоения учебной информации учащимися;
- оперативно диагностировать характер и уровень усвоения воспитанниками учебного материала;
- оперативно изменять (в случае необходимости) логику и способ обучения воспитанников.

Мобилизационная функция - это умение педагога:

- привлекать внимание учащихся, развивать у них устойчивый интерес к учению;
- формировать потребность в знаниях;
- формировать учебные навыки и обучать приемам научной организации учебной деятельности;
- формировать у воспитанников активное, творческое отношение к явлениям окружающей действительности путем создания и решения проблемных ситуаций;
- разумно использовать методы поощрения и наказания, создавать атмосферу переживания и т.д.

Управленческая функция. Одна из особенностей этой функции заключается в том, что она требует осуществления руководителями множества разнообразных управленческих работ.

К функциям относят: анализ ситуации, целеполагание, выработка и принятие решений. Анализ ситуации - помогает определить руководителю исходное состояние, положение его системы управления. В результате анализа должно быть ясно, что требуется изменить (какие условия, обстоятельства), чтобы педагог мог в будущем лучше, чем в настоящем выполнять свои функции. Целеполагание предусматривает большой объем аналитической и исследовательской работы: поиск информации, обработку информации, анализ информации, оценку информации, прогнозирование и др. Выработка и принятие решений включает в себе планирование действий в выработке направлений, путей, средств и мероприятий по реализации целей деятельности. Организация и руководство. Эта функция заключается в объединении элементов или частей (людей, идей, процессов и др.) в системное целое, в результате чего образуется жизнеспособная, эффективная и устойчивая система, направленная на достижение в конкретных условиях и в определенные сроки поставленных целей. Рассмотренные функции органически входят в понятие педагогическое мастерство.

Педагогическое мастерство - это необходимое условие успешной деятельности коллектива как особой силы воспитательного воздействия на личность учащегося и коллектива в целом. А это в свою очередь требует от руководителя постоянного совершенствования в области педагогического мастерства. «То, что мы называем высокой квалификацией, писал А.С. Макаренко, - уверенное и четкое знание, умение. Искусство, золотые руки, не многословие и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к работе - вот что увлекает...в наибольшей степени». Звание педагога ко многому обязывает и связано с каждодневным и напряженным трудом.

Известные учёные, писатели, педагоги давно обратили внимание на качественные особенности восприятия и мышления детей и признавали исключительное влияние детских лет на последующее развитие и творческие достижения человека. Все приобретения детства значительны, и поэтому

целесообразно начинать образование во Дворце творчества с самых ранних лет по образовательным программам «Первые шаги в танце», «Эстрадный танец», которые реализуют такие воспитательные задачи, как привитие навыков культурного поведения в обществе, развитие морально-волевых качеств, эстетического вкуса, мотивация на здоровый образ жизни.

Танец - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети стремятся увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах, видеофильмах. Имеют большое значение совместные просмотры фильмов, их фрагментов о балетных артистах, школах балета, спектаклях; последующее их обсуждение является немаловажным фактором в становлении коллектива, в возможности научить ребят слушать, слышать и понимать друг друга. Их самостоятельные мнения и суждения заслуживают уважения. Именно уважение к воспитанникам, к их мнению, взглядам на окружающую действительность должно стоять в основе педагогической деятельности.

В процессе обучения в студии танца «ГарДАрика» педагоги решают целый ряд задач по воспитанию морально-этических, волевых, социальных качеств. Уроки по хореографии воспитывают и развивают не только художественные навыки исполнения танцев разных жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы поведения в соответствии с постигаемыми законами красоты. Занятия танцевальным искусством способствуют физическому развитию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает и детей, и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, восхищает окружающих. Но ее формирование - процесс длительный, требующий многих качеств от детей. Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства характера, которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту. Эти качества следует воспитывать с первых шагов в танцевальной деятельности. Именно они определяют успех во многих делах, позволяют добиться даже того, что сначала не всегда получается. Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести партнера в танце, нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в зависимости другие, нельзя не выучить, не выполнить, не доработать. Здесь особое значение приобретают совместные выступления на концертах, конкурсах, в процессе которых вырабатывается «чувство локтя» товарища. Значительна и сама тематика мероприятий, в которых участвует наш коллектив: студия танца «ГарДАрика» стала дипломантом во Всероссийском фестивале любительского народного творчества «Салют Победы», посвящённом 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, принимала участие в подготовке ролевой игры «Планета в опасности». При подготовке к подобным мероприятиям отрабатываются чёткость и правильность исполнения танцевальных элементов, проходят беседы на темы мероприятий, их осмысление, рассуждения об их актуальности, значимости для каждого.

Формирование творческих качеств личности - важнейшая цель как всего процесса обучения, так и эстетического воспитания. Без этого невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, что каждый педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. Для решения этих задач важно использовать ряд не только традиционных, но и инновационных методов и форм. В студии танца «ГарДАрика» ребята активно участвуют в постановке собственных танцевальных произведений, из которых составляется концертная программа так называемых «домашних концертов». При подготовке которых, уделяется особое внимание участию родителей в постановке номера, в выборе музыки, в изготовлении костюмов, реквизитов. Эти «домашние концерты» также оказывают неоспоримое благоприятное воздействие на микроклимат студии, сближают её участников, родителей и педагогов, укрепляют взаимоотношения в семьях, снимают напряжение, как детей, так и взрослых. Мероприятие проходит на эмоциональном подъёме, и надолго оставляет радостное воспоминание. *Общее* воспоминание, что крайне важно в становлении коллектива. Родители ребят нашей студии привлекаются к пошиву и отделке костюмов, изготовлению реквизитов, подготовке и участию в конкурсах и концертах, что, конечно, имеет огромное значение для жизнедеятельности коллектива. Творческие проекты, как-то: фотосессии, съёмки проморолика и других видеофильмов и т.п., не остаются без участия не только воспитанников студии, но и их родителей. Особой находкой является проведение совместных с родителями занятий. Они, родители, так же с начала и до самого окончания занятия выполняют все

задания и упражнения наравне с ребятами. Это даёт потрясающий результат: приходит понимание сложности и серьёзности проводимых репетиций, занятий, важности сделанных педагогом замечаний и предложений, понимание о невозможности пропуска репетиций, занятий. Это акцентирует внимание родителей на способностях своего ребёнка, важности повторения материала в свободное время, выполнения домашнего задания; во время таких занятий происходит единение ребят, родителей и педагога – то, без чего невозможна полноценная деятельность *коллектива*.

При изучении танцевальной лексики необходим показ костюмов, знакомство с культурой различных народов, слоёв общества и т.д. в иллюстрированном напечатанном виде и в медийном формате, с использованием интернет ресурсов.

Отдельного внимания заслуживает организация выставок художественных работ. Хореография – искусство синкретичного характера, включает в себе собственно танец, а также музыку, изобразительное творчество (оформление костюмов, реквизитов, декораций). Танец – это практически модель восприятия мира ребёнком – «вижу, слышу, чувствую, осезаю». Используя эту модель можно прекрасно увеличить способы воздействия на воспитанников, тем самым обогатить процесс обучения и воспитания. Темы выставок неразрывно связаны с программой обучения, и в процессе создания работ решаются образовательные и воспитательные задачи. У детей вырабатываются такие качества, как взаимовыручка, готовность прийти на помощь. Это проявляется в желании одолжить карандаши нужного цвета, подсказать идею рисунка; проявляются лидерские качества, желание быть лучшим. За недолгий период существования студии были оформлены и проведены такие выставки как: «Я танцую», «История танца. Пляски первобытных людей», «Музыка. Танец. Настроение».

Воспитание реализуется через изучение специально подобранного репертуара. Тематика танцевальных номеров находится в зависимости от возраста исполнителей, уровня их эмоционального и физического развития, сложности пройденного этапа учебной программы. При выборе темы номера следует учитывать её актуальность в данный момент времени, социальную значимость, прикладное значение для воспитанников. В яркой весёлой форме ребята выучили правила дорожного движения при подготовке и исполнении номера «За рулём!» студии танца «ГарДАрика», отразили социально значимую тему экологии, чистоты города в танце «Дворники и бяки»; внесли свой вклад в осознание людей всех поколений темы войны, войны и детей в хореографической зарисовке «Блокадные игрушки»; открыли начало познания своей страны, своего народа в русском танце «Зимние забавы».

Становление и развитие танцевального коллектива является процессом достаточно сложным. Успех зависит от многих факторов. Прежде всего, это чёткое и грамотное исполнение своих профессиональных обязанностей педагогов коллектива; тесное сотрудничество с родителями воспитанников и администрацией образовательного учреждения; безоговорочное уважение к обучающимся, их правам и свободам; создание благоприятного микроклимата объединения, атмосферы радости и взаимопонимания.

Сотворчество педагогов и учащихся в создании художественного проекта

*Сергеева Ю. А.
педагог дополнительного образования,
руководитель студии танца «ГарДАрика»*

Стратегия сотрудничества и сотворчества педагога и учащихся ставит своей целью воспитание личности творческой, социально активной, способной к саморазвитию. В ней присутствуют возможности для развития и саморазвития личности. Степень разработанности этого вопроса является достаточно высокой. Проблеме сотрудничества педагога и учащегося посвящали свои работы многие ученые отечественной и зарубежной педагогики - А.В. Петровский, Т.А. Матис, Л.И. Айдарова, В.П. Панюшкин, Г. Магин, В.Я. Ляудис, Г.А. Цукерман, В.В. Рубцов, А.А. Тюков, А.И. Донцов, Д.И. Фельдштейн, Й. Ломпшер, А.К. Маркова и др.

Актуальность данной темы определяется необходимостью создания условий для развития и самореализации личности и формирование поколения, способного учиться всю жизнь, создавать и приумножать ценности общества. Эта задача, которая давно явилась перед педагогами нашей страны побуждает к поиску новых педагогических технологий, к созданию такой образовательной среды,

которая бы обеспечила каждому ученику возможность беспрепятственно реализовывать природные наклонности и качества, связанные с творчеством, способность быть самостоятельной и полноценной единицей общества и, как следствие - стать субъектом своей жизнедеятельности.

В учреждениях дополнительного образования больше возможностей для проявления свободы творчества и учащихся, и самого педагога, который может апробировать в своей работе новейшие достижения педагогической науки. Художественное направление обладает огромным воспитательным потенциалом, содействует развитию духовного мира учащихся. В этом случае особенно значима организация на занятиях совместного творчества педагога и учащихся, которое обеспечивает их продуктивное взаимодействие, способствующее общему творческому росту. Такое взаимодействие обеспечивает преодоление конфликтов, снятие напряженности и агрессивности. Это происходит за счет вербальных и невербальных проявлений преподавателя, а также в результате действия психотерапевтической функции педагога дополнительного образования, в процессе реализации которой применяются психологические, художественно-педагогические, а также коммуникативные технологии.

Искусство движения и хореография, в частности, традиционно рассматривались как одна из значительных составляющих духовной культуры человека. Слияние танца и музыки - первооснова в воспитании целостной, гармонично развитой личности. Обращение к опыту педагогов-новаторов данной темы позволяет назвать несколько наиболее значимых педагогических систем эффективного протекания совместной деятельности педагога и учащихся. Это системы А. Дункан, Ф. Дельсарта, Э. Ж-Ж. Далькроза, Р. Штайнера, К. Орфа, Э. Фиш, Ш. А. Амонашвили.

В системе сотворчества можно выделить следующие составляющие (блоки), внутри которых выстраивается область взаимодействия педагога и учащихся, в своём развитом виде определяемая нами как сотворчество, и которые позволяют сделать ее максимально эффективной и добиться наиболее полной вовлеченности учащихся в творческий процесс:

- **коммуникативный блок** (способность и желание педагога услышать и понять каждого ребёнка как неповторимую индивидуальность; способность педагога почувствовать потребности коллектива индивидуальностей и создать на его основе коллектив единомышленников);
- **блок творческого взаимодействия** (выработка единого замысла на основе творческих предложений каждого участника процесса; совместное предъявление готового творческого продукта на суд зрителей и ответственность каждого за качество данного продукта);
- **блок эмоционального взаимодействия** (создание эмоционально комфортной атмосферы в творческом коллективе, изначальное доброжелательное отношение друг к другу, готовность к тому, чтобы помочь своему товарищу, способность к взаимодействию в процессе работы, стремление к радости, творческий подъем, воодушевление).

Результат совместной творческой работы педагога и учащихся проявляется в возникновении и развитии таких качеств, как быстрое включение в творческий процесс, навыки творческого решения художественных задач, постижение хореографического образа через полихудожественное взаимодействие искусств.

Но необходимо отметить, что педагогическая эффективность достигается при следующих условиях:

- 1) занятия проходят как единый процесс сотворчества педагога и его учеников;
- 2) занятия направлены на гармоничное развитие ребёнка не только методами художественного движения, но и при помощи привлечения других видов искусства – литературы, музыки, живописи, театра и кино;
- 3) будет создано единое художественно-пластическое и эстетическое пространство взаимодействия на основе взаимопонимания, доверия и уважения педагога и ребёнка;
- 4) в результате занятий хореографией ребёнок, преобразившись духовно и физически, будет стремиться к творческому изменению окружающего мира;
- 5) занятия хореографией представляют собой целостную педагогическую систему, обращённую к действенной природе ребёнка, помогающему ему творить в художественно-пластическом и эстетическом пространстве, развивающего его как личность.

Сотворчество педагога и учащихся можно оценить на трёх уровнях взаимодействия:

1. Начальный уровень: стремление к совместной творческой деятельности.

2. Более продвинутый уровень: продуктивная совместная работа, объединенная общими целями и задачами.

3. Наиболее высокий уровень, когда сотворчество проявляется в условиях свободной художественной импровизации, при этом каждая индивидуальность наиболее полно раскрывается в творческом проявлении, подчиняясь общему эмоциональному настрою и творческому замыслу.

В данной системе сотворчества определяются возможности и пути самосовершенствования не только обучающихся, но и педагога. Главным является новое состояние педагога и ученика, что проявляется в совокупности новых способностей, таких, как:

- умение быстро включаться в творческий процесс;
- умение ребёнка самому начинать и заканчивать предложенное действие;
- способность к творческому решению музыкально-образных задач;
- развитое чувство общей полифонической среды и её гармонии.

В студии танца «ГарДАрикА» реализуется несколько видов сотворчества педагогов и учащихся:

- для обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста используются игровые, образные техники, игровые задания и упражнения плавно переходят в обучающие
- учащиеся среднего и старшего возраста включены в работу над сочинением собственных танцевальных комбинации, этюдов, постановок. Раз в год в студии проходит концерт или конкурс детских хореографических работ, рожденных в совместном творчестве детей и педагогов
- работа над созданием репертуарной постановки
На последнем виде сотворчества остановимся подробнее.
- Прежде, чем приступить к постановке, педагоги создают условия для погружения учащихся в эмоционально-историческую атмосферу предполагаемого номера. Разбираются основные моменты: национальная окраска, настроение, драматургия.
- Дети самостоятельно, при сопровождении педагогов, добывают информацию об особенностях быта, праздников, культуры народностей, в том числе танцевальной. У каждого учащегося персональное задание, все задания разные.
- Учащиеся презентуют добытую информацию, иллюстрируют, самостоятельно прорисовывают элементы костюмов, музыкальные инструменты данной народности, флаг республики, герб и т.д.
- В процессе творческой лаборатории выявляются характерные особенности танцевальной культуры, причины этих особенностей
- Далее следует постановочная работа, основанная на предыдущих этапах, во время которой используются уже полученные знания о характере, манере исполнения танцевального материала. Лексику, текст танца конечно на данном этапе преподносит педагог, но усвоение материала происходит более качественно, позитивно благодаря мощному погружению в предмет.

Благодаря такому педагогическому приёму был создан репертуарный номер – «Тувинский танец». Результат превзошёл все ожидания: постановка является высокохудожественной, что доказывают концертные и конкурсные выступления. Не один раз «Тувинский танец» становился лауреатом 1 степени и обладателем «Гран-при» международных, всероссийских и городских конкурсов.

Роль концертмейстера в танцевальном коллективе

*Смертин Александр Валерьевич, концертмейстер
Скоробогатова Дарья Алексеевна, концертмейстер*

Работа музыканта в танцевальном коллективе - это сфера музыкального творчества, требующая длительного обучения и совершенствования, специальных знаний и исполнительского опыта. Музыкальное оформление прививает воспитанникам эстетические вкус, осознанное отношение к

музыкальному произведению — умение слышать музыкальную фразу, помогает ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике.

Концертмейстер на самых ранних этапах обучения помогает юным танцовщикам понять неразрывную связь музыки и танца, поэтому, наравне с педагогом хореографом в балетном классе работает и педагог музыкант — концертмейстер. В процессе обучения танцу огромную роль играет музыкальная основа занятия. Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько правильно, выразительно и художественно концертмейстер исполняет музыку, доносит ее содержание до детей. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты помогают детям услышать музыку и отразить ее в танцевальных движениях.

Музыка и танец в своем гармоническом единстве — прекрасное средство развития эмоциональной сферы детей, основа их эстетического воспитания. Музыка на занятиях хореографии не является лишь сопровождением, фоном для того или иного упражнения, она органически включается в содержание каждого урока как неотъемлемая составная его часть. Творческая подготовка уроков, тщательный подбор упражнений и музыкального сопровождения, их соответствие возрастным особенностям и музыкальной подготовке учащихся, постепенное нарастание сложности упражнений и музыкального сопровождения приводят к успешному освоению учебных задач, развивают у ребят способность ценить в музыке прекрасное. Соединение движений и музыки при обучении является важной задачей. В классе хореографии с детьми работают два педагога — хореограф и музыкант (концертмейстер) и они непременно должны находиться в творческом контакте. Для успешной организации такого процесса обучения необходима четкая координация совместных образовательно-воспитательных действий педагога-хореографа и концертмейстера, организация их творческого взаимопонимания. Для истинного творчества здесь должны присутствовать атмосфера взаимопонимания, дружелюбия и непринужденности. Важно, чтобы концертмейстер был другом и партнёром. Только с позиции творческого подхода можно осуществить все замыслы, иметь высокую результативность в деятельности учащихся хореографических классов.

Роль концертмейстера на уроке заключается в посредничестве между музыкой и хореографией. Концертмейстер — активный участник в решении задач, поставленных педагогом-хореографом перед учениками. При этом важно, чтобы в сознании юных артистов танцевальные движения не просто следовали за метrorитмической структурой и темпом музыкального сопровождения, но будили их воображение, раскрывали им суть взаимодействия музыки и пластики. Хореографические термины — французские. Поэтому концертмейстер должен понимать педагога-хореографа, чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к тому или иному упражнению. Например, *Plie*, *Demi plie*, *Grands plie* (фр.) — это упражнение, основанное на приседаниях разной амплитуды: полуприседание или полное, глубокое приседание. Значит, музыкальное сопровождение плавного, мягкого характера в медленном темпе (размер 4/4, 3/4). Или *Battements tendus* (*Battements tendus jetes*) — выдвигание ноги на носок (или резкий маленький бросок). В этих упражнениях происходит резкое выдвигание ноги вперед, в сторону, назад, и ее возвращение в позицию. Поэтому музыкальное оформление должно быть очень четким.

Во-вторых, необходимо знать, как то или иное упражнение исполняется. Чтобы четко представлять себе структуру упражнения, накладывая на него музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать движению. А самое главное — научиться соотносить это упражнение с музыкальным материалом — уметь ориентироваться в нотном тексте. Дело в том, что педагог может остановить упражнение в любом месте или начать отрабатывать какой-либо кусок упражнения отдельно. И для этого надо знать, с какого места нотного материала проигрывать отрывок для отработки того или иного движения.

В-третьих, так же важно учитывать возрастные особенности групп.

В-четвертых, концертмейстер работает в ансамбле с танцорами. Правильная работа в ансамбле — необходимое в концертмейстерской практике качество. Играя, концертмейстер должен четко осознавать, что он не является самостоятельным исполнителем, а своей игрой должен помочь глубже проникнуть в эмоциональную структуру танца. Концертмейстер должен способствовать развитию активности музыкального восприятия детей, включению их в процесс сотворчества.

Внимание концертмейстера — внимание многоплоскостное. Оно распределяется не только между двумя собственными руками, но и относительно танцоров. В каждый момент исполнения важно, что

и как делают пальцы, что в данный момент делают дети, что требует педагог, где помочь движению темпом, акцентом, динамическими оттенками и т.д. Нужно постоянно держать в поле зрения весь класс. Подбирая музыкальный материал к занятиям, надо всегда помнить об огромном балетном музыкальном арсенале, созданном композиторами прошлого и настоящего. Здесь немало настоящих жемчужин, немало фрагментов, живо воспринимаемых ребенком.

Концертмейстер должен знать ряд правил, придерживаться которых на уроке хореографии очень важно:

1. Недопустимо играть слишком громко, форсированным звуком. Точно выверенный звук учащиеся лучше слушают.
2. Вся балетная лексика идёт на французском языке — ею приходится пользоваться. Она международная и всеми принята, концертмейстер обязан знать точный перевод каждого движения и характер его исполнения.
3. Музыкальное сопровождение урока должно прививать ученикам определённые эстетические навыки, а также осознанное отношение к музыке: оно приучает слышать музыкальную фразу, разбираться в характере музыки, динамике, ритме. Все движения выполняются на музыкальном материале — поклоны в начале и в конце урока, переходы от упражнений у станка к упражнениям на середине зала. Это приучает к согласованию движений с музыкой.
4. Для танцевальной музыки характерна «квадратность» построения музыкальной фразы. Она состоит из четырёх, восьми, двенадцати, шестнадцати и т. д. тактов. «Неквадратность» построения большинства музыкальных произведений создаёт дополнительные сложности использования их. Можно использовать темы из этих произведений как основу для импровизаций.
5. Концертмейстер не должен бояться оторваться от нот, смелее играть свою импровизацию. Пусть сначала она будет примитивной и схематичной, бедной по мелодике и гармонии, но точно соответствовать характеру, темпу и ритму каждого упражнения. Концертмейстер должен видеть класс, дышать вместе с ним, помогать эмоционально в сложных движениях. Тогда дети и ногу поднимут повыше, и прыгнут полегче, и рукой «допоют» музыкальную фразу.
6. Когда педагогом задаётся комбинация, концертмейстер должен запомнить её так же, как и дети у палки. Полезно схематично записать ритм комбинации.
7. Не следует «засорять» аккомпанемент обилием лишних звуков — трелями, форшлагами, арпеджио. Это особенно важно в младших классах: одно движение — одна нота, два движения — две ноты. Музыка является своеобразной подсказкой.
8. Очень важно обратить внимание на акценты: одни движения выполняются на сильную долю, другие — из-за такта.

Концертмейстер постоянно находится в поиске, ведь урок хореографии требует постоянного внимания, нужна хорошая интересная музыка, музыкальная литература. Профессия концертмейстера хореографии представляет собой особенный, уникальный и ни с чем несравнимый комплекс. Комплекс умений и навыков, комплекс необычайно развитых слуховых и зрительных ощущений и представлений, основанный на глубоких знаниях музыкально-хореографической природы предмета. Это профессия, требующая творческой самоотдачи и даже актёрского перевоплощения.

«Игра как вспомогательное средство в работе педагогов-хореографов с детьми дошкольного и младшего школьного возраста»

*Сергеева Ю. А.,
педагог дополнительного образования,
руководитель студии танца «ГарДарика»*

Игра - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Игра - особая реальность, доступная восприятию каждого, существующая на всех ступенях развития культуры при разных формах мировоззрения. Игры вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулирует переход детского организма к более высокой ступени развития.

Сейчас, как никогда, внимание педагогов обращено на *творческое* развитие ребенка во всех областях его деятельности, на выявление его способностей, индивидуальности. Наша задача - всемерно способствовать творческому началу детей, развивать их фантазию, инициативу.

Говоря о творческой активности ребенка, следует помнить мнение основоположника ритмического воспитания Э.Ж. Далькроза о проблемах развития детского творчества. Далькроз считал, что творческие силы таятся в каждом ребенке, «... он неустанно стремится к цели дать этим силам возможность вылиться в действии...» Далькроз требовал от учащихся осмысленного, по возможности, образного выражения идей.

Действуя в воображаемой ситуации, ребенок как бы переживает рубеж своих возможностей. В играх дети легче и быстрее воспринимают и усваивают моральные и нравственные нормы поведения. С другой стороны, в игровой форме общения с детьми руководителю легче распознать воспитанников, их характеры, привычки, возможности. Различают несколько видов и функций детских игр.

Виды игр:

1. трудовые
2. дидактические
3. музыкально-ритмические
4. тренировочные
5. игры - забавы
6. подвижные, спортивные
7. сюжетно-ролевые
8. поисковые
9. на развитие познавательных процессов (мышление, внимание, память, воображение, речь)
10. на развитие моторики, координации.

Функции игр:

1. физиологическая (снятие физического и психического напряжения, повышение эмоционального настроения)
2. воспитательная
3. познавательная, или развивающая
4. гедонистическая

В игре активизируются мышцы; чем активнее работа мышц, тем интенсивнее самообладание организма. Игра помогает преодолеть стеснение, скованность. Игра предусматривает определенные правила и решает определенные задачи.

Задачи игры (относительно хореографии):

1. развитие внимания
2. координация движений
3. актерское мастерство
4. умение отображать в движении динамические оттенки музыки
5. тренировка ритмичности исполнения движений
6. ускорение темпа
7. развитие воображения
8. усвоение этических норм поведения
9. ознакомление с фольклором разных народов.

Методика организации игр для детей.

При разработке и подборе игрового материала применяются следующие *принципы*:

1. Сочетание развлекательности и полезности в организации игрового действия.
2. Правильная дозировка нагрузок.
3. Четкое и ясное изложение условий игры, правил поведения, задач играющих.
4. Организация самого игрового действия.
5. Оценка действий играющих, судейство.
6. Подведение итогов игры.

Драматизация игрового действия заключается в игровом конфликте, суть которого - противоборство сил, умений, сноровки, эрудиции. Такой конфликт может развиваться между ведущим и группой или командой играющих, между равными и не равными по численности командами,

сторонами, между ведущим и одним игроком, двумя и т.д.

При подборе игрового материала необходимо учитывать возрастные особенности аудитории, соответствие выбранного материала уровню развития детей, их эрудиции. Следует учитывать условия, в которых будет проводиться игра, следить за соответствием художественного и музыкального оформления, декораций, реквизита.

Возрастные категории:

- 3-5лет
- 5-6лет
- 7-10лет

Далее по тексту приведены примеры и методические пояснения игровых действий, непосредственно направленных на развитие определённых качеств ребёнка.

I. На развитие внимания.

"Камешки, трава, деревья..."

Играют все дети. Педагог даёт команду: «Камешки», дети при этом должны сделать Grand Plie, ладони зажать в кулачки. При команде «Трава» дети исполняют Demi Plie, ладони раскрыть, все пальцы собраны. «Деревья»: Releve по второй позиции, руки вытянуты в локтях, пальцы раскрыты.

Необходимо следить за правильностью исполнения Plie и за своевременным реагированием детей на команду педагога. По мере усвоения можно увеличивать темп.

II. На развитие координации движений и ориентации в пространстве.

"Пузырь"

Дети становятся в маленький круг плечом к плечу, берутся за руки и на слова «Раздувайся, пузырь! Раздувайся, большой!

Оставайся такой

Да не лопайся!»

Начинают увеличивать круг, отходя с правой ноги назад.

"Фигуры"

Звучит веселая музыка, под которую дети исполняют различные танцевальные движения. Музыка останавливается, педагог называет фигуру, которую необходимо построить. Фигуры: круг, конверт, ромб, колонка, линия, круг в круге, две колонки и т.д.

"Ищи вожатого"

Цель – осуществлять смену действий по частям и фразам, учить ориентироваться в пространстве, развивать внимание. Дети встают в три – четыре небольших круга. Каждый круг выбирает себе вожатого, который становится в центре круга с бубном в руках, к бубну прикреплена лента определенного цвета (на каждом бубне – разный цвет ленты).

Фигура 1. Часть 1. Дети идут по кругу (четвертями) в правую сторону. С окончанием музыкальной фразы руки опускают вниз и делают небольшой шаг назад. Часть 2. Все негромко хлопают в ладоши, а вожатые танцуют, исполняя любые плясовые движения, меняя их на каждую фразу.

Фигура 2. Часть 1. Вожатые остаются на месте, а дети идут в рассыпную по залу. Часть 2. Вожатые играют в бубны, дети танцуют, исполняя также плясовые движения. С окончанием музыки приседают, закрывая глаза.

Фигура 3. Часть 1. Вожатые тихо идут по залу, меняясь местами. Часть 2. Вожатые подняв бубен вверх звенят в него. Дети открывают глаза, находят своего вожатого, бегут к нему и встают в круг.

Выигрывают те круги, которые успели построиться до окончания музыки. На занятии игра проводится обычно 3 раза: в первый раз педагог по ходу игры объясняет ее.

Музыкальное оформление – русская народная песня «Ах, ты, береза!».

«Правая и левая»

Под определенные слова:

«Правая и левая

Строят города,

Правая и левая

Водят поезда!

Правая и левая

Могут шить и штопать,

Правая и левая

Могут громко хлопать!»

Дети показывают правую и левую руки и изображают сказанное. По мере усвоения можно усложнить игру, поставив детей парами, лицом друг к другу

III. На развитие актерского мастерства, воображения.

"Паровоз: лес, поляна, зоопарк"

Дети становятся друг за другом, кладут руки друг другу на плечи, двигаются, высоко поднимая колени, изображая паровоз и вагоны. По команде педагога останавливаются и фантазируют на заданную тему (лес, поляна, зоопарк), изображая различных животных, растения и т.д.

"Зеркало"

Дети становятся парами лицом друг к другу, под заданный музыкальный материал один из пары копирует движения другого, изображая его зеркальное отражение.

"Козочки и волки"

Цель – развивать творческое начало у детей; смена действий по частям. Дети изображают козочек. Один из них волк. Часть 1. Козочки весело бегают, скачут, используя удобные и разнообразные движения. Часть 2. Козочки «бодаются», группируются по двое (касаться друг друга нельзя). Часть 3. Козочки снова весело скачут. С окончанием музыки приседают на корточки. «Волк» бежит большими шагами. С окончанием музыки козочки бегут в «дом», волк их ловит. Музыкальное оформление – Витлин В. «Козочки и волки».

«Лицо из пластилина»

Педагог дает задание: «Представьте, что наше лицо сделано из пластилина. Давайте его слепим». Затем дети «лепят» уши, нос, щеки и т.д. После чего выполняют различные мимические упражнения (поднимают брови, надувают щеки, вытягивают губы трубочкой и т.д.). Далее педагог предлагает отобразить различные состояния: грусть, радость, злость, удивление.... В завершение можно предложить построить различные гримасы. Эта игра в равной степени любима детьми разных возрастных категорий, снимает усталость, раскрепощает, провоцирует на проявление творческой активности.

IV. На развитие музыкально-ритмических способностей.

"Пруд"

Цель – уметь удерживать заданный темп. Дети идут по кругу, говорят:

«По дорожке, вдоль пруда

Мы гуляем иногда.

Но подальше от воды,

Чтобы не было беды».

Это упражнение дается в начале года, оно приучает детей идти ритмично, четвертями, не сужая круг и соблюдая интервалы.

"Дядя Степа"

Цель – ознакомление с понятием длительности нот, в частности «четверть», «восьмая».

Выбираются двое детей высокого и маленького роста: первый – дядя Степа, второй – мальчик-с-пальчик. Он становится за дядю Степу на расстоянии двух шагов. Остальные дети говорят:

«Дядя Степа длинноногий

По дороге зашагал»

Под этот текст дядя Степа идет с правой ноги широким шагом и на последний слог останавливается, не приставляя правую ногу.

На слова детей:

«Мальчик-с-пальчик по дороге

Вслед за дядей побежал»

Мальчик-с-пальчик бежит с правой ноги небольшими шагами и на последний слог останавливается позади дяди Степы, не приставляя правую ногу.

Дети:

«Дядя Степа оглянулся,

Но, ни слова не сказал»

Дядя Степа идет с левой ноги и на ходу оглядывается.

Дети:

«Мальчик-с-пальчик усмехнулся-

Дядю Степу он догнал»

Мальчик-с-пальчик догоняет дядю Степу и берет его за руку.

Можно предложить детям определить размер («а если написать на эти стихи песенку – какой будет размер?») и пройти «четвертями» и «восьмыми» с дирижированием, т.к. это упражнение дети любят, то можно одновременно ставить несколько пар на большом расстоянии друг от друга.

"Дедушки и внуки"

Цель – учить передавать в движении характерные черты образа (творческая передача художественного образа в движении).

Вступление. Движений нет. Затем двигаться всем одновременно, разделив детей на две группы: «дедушки» и «внуки». Внимание детей обратить на то, что музыка звучит то тише и медленнее, то громче и быстрее. Дети определяют, где в музыке идет дедушка, а где бежит и прыгает внук. Не обязательно делить детей на равные группы, лучше – по их желанию.

Музыкальное оформление – Арсеев И. «Дедушка и внук».

"Петушок"

Цель – знакомство с понятием «затакт». Для проведения игры прослушивается первая часть музыки. Педагог предлагает детям прислушаться к сильной доле и хлопнуть на нее в ладоши. Внимание фиксируется на том, что пьеса не начинается с сильной доли, объясняется слово «затакт». После этого дети прослушивают вторую часть музыки, и педагог предлагает игру: «петушок» раскрывает «крылья» на затакт и «хлопает» ими на сильную долю.

"Эхо"

Цель подобных игр – развить ритмическую память.

Педагог задает хлопками определенный ритмический рисунок. Дети пробуют повторить его, не допуская ритмических ошибок. По мере усвоения следует усложнять задания, включать элемент игры в этюды, композиционные построения.

V. На воспитание этических норм поведения.

"Сплетня"

Эту игру хорошо использовать в совместных поездках, концертах, когда присутствует фактор ожидания.

Пять человек ведущий отводит в сторону на расстояние нескольких метров. Вызывает первого из них и в присутствии всех остальных детей зачитывает определенный текст (размер и сложность текста зависит от возраста играющих). Затем ведущий дает задание первому игроку точно передать прослушанный только что текст следующему из отсутствующих. Приглашают следующего игрока. Так повторяется до последнего участника. Последний передает текст всем присутствующим, после чего ведущий зачитывает первоначальный вариант. Обычно эта игра проходит очень весело, т.к. первоначальный и конечный варианты сильно различаются.

VI. Ознакомление с фольклором разных стран.

"Лавата" (Польша)

Танцующие становятся в круг лицом к центру. В середину круга выходит ведущий, который показывает различные движения: например, указывает стоящим в кругу, что им нужно двигаться простым шагом или галопом, положить руки на плечи впереди стоящего или взяться за руки, вертеться, держась за уши, голову, одежду и т.п. Показ новых движений должен совпадать с началом песни.

"Садовник" (Чехия)

Взявшись за руки, дети стоят парами по кругу боком к центру. Один, водящий – «садовник» выходит в центр круга. Пары двигаются подскоками по кругу против часовой стрелки. К концу музыкальной фразы пары разъединяются и перестраиваются в два круга – внешний и внутренний. «Садовник» в это время делает различные движения: поливает цветы, полет грядки и т.д. Затем стоящие во внешнем круге подскоками двигаются против часовой стрелки, внутренний круг движется по часовой стрелке, «садовник» присоединяется к внутреннему кругу. К концу музыкальной фразы каждый выбирает себе нового партнера, с которым становится в пару. Тот, кто не успел подобрать себе пару, становится «садовником» и выходит на середину круга. Игра повторяется сначала.

«Продаем горшки» (Республика Татарстан)

Играющие разделяются на две группы. Дети – «горшки» садятся на колени, образуя круг. За каждым «горшком» стоит игрок – «хозяин горшка», руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом, затем он подходит к одному из «хозяев горшка» и начинает разговор:

- Эй, дружок! Продай горшок!

- Покупай!

- Сколько дать тебе рублей?

- Три отдай!

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать «горшок» его хозяин) касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по кругу навстречу друг другу. «Горшок» становится на место хозяина, а один из тех, кто бежит, должен занять свободное место, оставший становится водящим. Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не должны задевать других игроков.

Педагогу следует помнить, что главная его задача заключается в том, чтобы научить детей играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, то есть дети приобретают важные качества, необходимые им в будущей жизни.

Специфические задачи концертмейстера в работе с музыкальным сопровождением на занятиях по хореографии

*Скоробогатова Дарья Алексеевна,
Концертмейстер*

Диапазон приложения сил пианиста - концертмейстера обширен: в классе и на концертной эстраде, в хоровом коллективе, в оперном театре и в хореографии. Пианист – концертмейстер необходим в музыкальных и общеобразовательных школах, во Дворцах творчества, в музыкальных и педагогических училищах и вузах.

Мастерство концертмейстера доступно далеко не всем пианистам, оно требует особого дарования, высокого профессионализма и художественной культуры.

В работе концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, артистизмом, способностью воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен:

- играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его исполнению;
- знать особенности игры на инструментах симфонического и народного оркестра, чтобы правильно соотносить звучание фортепиано с разными инструментами; уметь перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в клавирах, не нарушая замысла композитора;
- уметь читать и транспонировать партитуры;
- знать основные дирижерские жесты и приемы;
- знать основы вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки.
- для успешной работы с вокалистами необходимо знание основ фонетики итальянского, желательна и немецкого, французского, языков, то есть знать основные правила произношения слов на этих языках, в первую очередь – окончаний слов, особенности речевой интонации;
- Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло «читать с листа», наличие этого качества необходимо для концертмейстера.
- Знание истории музыкальной культуры, чтобы верно отразить стиль музыкальных произведений.

- знание основ хореографии, осведомленность об основных движениях классического и народных танцев, умение одновременно играть и видеть танцующих; умение подбирать вступления, заключения, необходимые в учебном процессе на занятиях хореографии;

Рассмотрим особенности работы с музыкальным сопровождением на уроках в хореографическом классе.

В классе хореографии с детьми работают два преподавателя – хореограф и музыкант (концертмейстер). Дети получают и физическое, и музыкальное развитие.

На уроках хореографии важно насколько правильно, выразительно и художественно исполняется музыкальное сопровождение. Гибкая фразировка, яркая динамика музыкального сопровождения помогают детям передать характер музыки в танцевальных движениях.

Уроки хореографии от начала и до конца построены на музыкальном материале. Музыкальное оформление урока прививает учащимся осознанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, определять характер музыки, ритмический рисунок, динамику. Слушая музыкальное сопровождение, ребенок составляет общее представление о структуре произведения, определяет его характер. На занятиях по хореографии учащиеся приобщаются к лучшим образцам народной, классической и современной музыки, и таким образом формируется их музыкальный кругозор, развивается их музыкальный слух, это помогает воспринимать музыку и хореографию в единстве. Концертмейстер знакомит учащихся с лучшими образцами музыкальной культуры, которую создали великие композиторы–хореографы: Глинка, Чайковский, Глазунов, Штраус, Глиэр, Прокофьев, Хачатурян, Щедрин и другие.

В процессе обучения хореографии осуществляются задачи музыкального воспитания.

Главной задачей концертмейстера является развитие «музыкальности» танцевальных движений. Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать ей по характеру, динамике, темпу, метроритму. В итоге обучаемые получают такие знания, умения и навыки:

- Ритмичное исполнение движений под музыку, умение воспринимать их в единстве;
- Развитие восприятия метроритма;
- Умение согласовывать характер движения с характером музыки;
- Развитие воображения, художественно-творческих способностей;
- Повышение интереса к музыке, умение эмоционально воспринимать ее;
- Расширение музыкального кругозора детей.

Концертмейстеру приходится работать с детьми разного возраста (от начинающих школьников до выпускников), с педагогами разных танцевальных направлений – народной хореографии и классического танца. Музыкальное оформление каждого занятия должно быть в соответствии с возрастом танцоров, репертуаром данной возрастной категории и танцевальным направлением. Это сложный путь постоянного совершенствования, творческой работы.

Необходимо выделить задачи, которые решает концертмейстер в процессе своей работы. Итак, в обязанности концертмейстера хореографических классов входит:

- Подбор музыкальных произведений для занятий, постоянное расширение музыкального репертуара;
 - Изучение опыта работы по музыкальному развитию детей в хореографических классах;
- Успешность обучения в классе хореографии возможна только в единстве хореографа и музыканта - концертмейстера. Для настоящего творчества нужна атмосфера взаимопонимания. Только с позиции творческого подхода можно осуществить все замыслы, иметь высокую результативность в исполнительской деятельности учащихся.

Хореограф планирует работу урока. Концертмейстер обязан знать программу и план каждого занятия и подобрать соответствующее музыкальное сопровождение к движениям.

Эмоциональный отклик обучаемых, активность их восприятия музыки и урока в целом зависит от того каким будет музыкальное построение урока.

Технология подбора музыкальных произведений базируется на знаниях концертмейстера и предполагает:

- Знание школ и направлений танцевального искусства;
- знание традиционных форм и этапов обучения детей хореографии;
- знание форм построения занятий;

- знание хореографической терминологии;

К подбору музыкальных фрагментов предъявляются требования по следующим моментам:

- характеру;
- темпу;
- метроритму (размер и ритмический рисунок);
- квадратность музыкального материала (16 тактов и т. д.)

Музыкальное сопровождение к танцевальным упражнениям необходимо постоянно пополнять. Постоянное звучание на уроках одного и того же музыкального сопровождения ведет к отсутствию эмоционального выполнения упражнений обучающимися. В то же время не следует часто менять сопровождение, это отвлекает, ухудшается запоминание движений.

На уроках хореографии музыкальное развитие осуществляется определенными методами и приемами. Во-первых, идет работа по накоплению опыта слушания музыки. Во-вторых, источником получения знаний является объяснения педагога и концертмейстера, которые помогают раскрыть образ музыкальных произведений. В-третьих, музыкальное развитие осуществляется через музыкально-танцевальную деятельность самих детей.

Итак, для развития «музыкальности» исполнения танцевального движения применяются следующие методы работы:

- словесный (педагог помогает понять содержание музыкального произведения, побуждает воображение, способствует проявлению творческой активности);
 - наглядно - слуховой (слушание музыки во время показа)
- практический (конкретная деятельность в виде систематических упражнений);

В плане музыкального воспитания концертмейстер имеет возможность научить детей следующему:

- выделять в музыке главное;
- передавать движением различный художественный образ, через ритмическое, мелодическое, динамическое начало).

Обучаемые приобретают навык слушать музыку, выделять главное: мелодию, ритм; слышать чередование сильных и слабых долей и определять какой жанр музыки звучит: марш, полька, вальс и т.д. Определять темп, как единая скорость движения в музыке и в танце. Все эти характеристики танцующие дети должны понимать. Концертмейстер учит выполнению «команд»: начало мелодии – начало движения, окончание мелодии – окончание движения. Воспитывается умение исполнять движения по музыкальным фразам, в танцевальных движениях важно следовать квадратности.

Рассмотрим основные этапы ознакомления детей с музыкальным сопровождением на уроках классического и народно-сценического экзерсиса.

Первый этап – первоначальное знакомство с музыкальным произведением. Здесь ставятся задачи: ознакомить учащихся с музыкальными фрагментами, научить их эмоционально исполнять движения под музыку, уметь точно исполнять *preparation* во время вступления.

На начальном этапе материал дается в целостном виде, а не раздробленно. Педагог-хореограф показывает движения под музыкальное сопровождение (первый этап – одно-два занятия).

Второй этап – формирование умений и музыкального исполнения движений, восприятия музыкального сопровождения в единстве с движениями. Здесь ставятся задачи: умение исполнять движения в соответствии с характером музыки. На этом этапе выявляются все неточности в исполнении, исправляются ошибки, постепенно вырабатываются оптимальные приемы выполнения хореографических заданий. Этот этап продолжается длительное время. Идет тщательная подборка музыкального материала для каждого движения классического и народно-сценического экзерсиса в соответствии с предъявляемыми требованиями (квадратность, ритмический рисунок, характер мелодии, наличие затакта, метроритмические особенности, темп, размер).

Третий этап – образование и закрепление навыков, то есть автоматизация способов выполнения заданий в точном соответствии с характером, темпом, ритмическим рисунком музыкального фрагмента. Он ставит следующие задачи: эмоционально-выразительное выполнение упражнений экзерсиса, развитие самостоятельной творческой активности детей. На этом этапе закрепляется все то, что отрабатывалось в процессе обучения на втором этапе. Учащиеся сознательно решают

поставленные пред ними задачи, опираясь на приобретенные навыки восприятия музыки и выполнения танцевальных движений.

Основополагающими дисциплинами в хореографии являются классический и народно-сценический танец. Изучение классического танца обычно начинается с разучивания классического экзерсиса, именно он занимает основную часть урока (экзерсис у палки, на середине зала и *allegro*). Изучение народно-сценического танца так же начинается с изучения экзерсиса у палки и на середине зала. Подбор музыкального материала на занятиях хореографии ведется концертмейстером в соответствии с программными требованиями хореографа. Экзерсис у палки состоит из конкретных упражнений, к каждому из которых предъявляются свои определенные музыкальные требования. На первом-втором году обучения дети занимаются общедоступной хореографией. В этот момент вырабатывается правильная координация движений, постановка корпуса, головы, рук, развивается мускулатура ног. В процессе этих занятий они получают знания о ритмической организации, размерах, музыкальных образах, которые они воплощают в танцевальных движениях.

В процессе работы происходит знакомство с музыкой и ритмическим рисунком марша, польки, вальса, мазурки, полонеза, на не сложных музыкальных примерах. Для развития образного мышления подбираются не большие и не сложные для восприятия музыкальные примеры, но очень яркие по характеру и музыкальной окраске, благодаря чему дети, прослушав данный музыкальный фрагмент, могли бы создать мини-этиюд, или воплотить конкретный образ под конкретно заданную музыку («Зайчики», «Медведь», «Белочки», «Рыбки» и т.д.).

На следующем этапе обучения дети вновь на уроках сталкиваются с этими движениями, но уже на более сложном музыкальном материале.

На третьем году обучения хореографии вводится классический танец, который в дальнейшем является основой всех занятий танцами.

На первом году обучения классическому танцу детям даются основные начальные представления о нем. На начальном этапе это делается на знакомом или не сложном музыкальном материале, чтобы учащимся было легче организовать свои движения в соответствии с музыкой. Далее комбинации усложняются, усложняется музыкальный материал. Это можно проследить на конкретных примерах: марш под музыку используется на уроке для развития чувства ритма и согласованности движений с музыкой. В начале упражнения идут в едином темпе, а по мере усвоения – в разных темпах: с ускорением или замедлением, с паузами, с различной ритмической организацией.

Музыкальное сопровождение уроков танца должны быть очень точным, четко и качественно организованным, так как от этого зависит музыкальное развитие учащихся. Концертмейстер должен очень четко определить для себя задачи каждого года обучения, а также проявить индивидуально-творческий подход в подборе музыкального оформления уроков.

Остановимся на принципах подхода концертмейстера к подбору музыкальных фрагментов для уроков классического экзерсиса у палки. Классический экзерсис на протяжении всего обучения имеет определенный набор элементов, которые изучаются из года в год, но, по мере усвоения, постоянно усложняются, комбинируются. Музыкальное оформление уроков классического танца должно быть весьма разнообразно как по мелодике, так и ритму. Характер ритмов часто меняется в ходе урока. Когда изучается новое движение или его отдельные элементы, ритм должен быть простым, мелодия не сложной, доступной. Затем, в процессе работы, музыкальный материал усложняется, усложняется ритмический рисунок внутри такта, изменяется форма и размер музыкального фрагмента, особенно в прыжках, или при соединении различных упражнений в единую комбинацию.

Музыкальные фрагменты для классического экзерсиса, должны обладать следующими свойствами:

1. Квадратность.

На начальном этапе очень важно, чтобы произведение можно было разбить на квадраты. Это значит, что одно движение делается 4 раза: крестом–вперед, в сторону, назад, в сторону. Квадрат состоит из 16 или 32 тактов в размере 2/4 или 3/4. В дальнейшем, по мере обретения танцевальной техники, темп ускоряется, но квадратность остается.

2. Определенный ритмический рисунок и темп.

Для исполнения таких движений, как *Adagio*, *Rond de jambe par terre*, ритмический рисунок не имеет особого значения, но имеет значение темп. Он должен быть медленным, и мелодия должна быть

лирической, так как движения исполняются плавно. Для исполнения движения *battements tendus* – необходим четкий ритмический рисунок, а также присутствие синкопированного ритма. В музыкальных фрагментах должны присутствовать шестнадцатые и восьмые длительности (размер 2/4 или 3/4 при медленном исполнении).

3. Наличие затактов.

Любой затакт имеет немаловажное значение в исполнении движения, кроме того, он определяет темп всего упражнения. На начальном этапе, когда движение разучивается и исполняется на сильную долю, затакт не играет решающей роли, так как движения на этом этапе исполняются в медленном темпе по квадратам на сильную долю (*battements tendus*, *battements tendus jetes*, *battements frappe*). В дальнейшем же это качество играет немаловажную роль. Любой затакт, помимо того, что определяет темп упражнения, делает музыкальный фрагмент более четким, активизирует упражнения, акцентируя слабую долю. Затакт может быть использован во всех упражнениях, так как с него легче начать исполнять движение.

4. Темповые и метрические особенности.

Размер 2/4 может употребляться для различных упражнений. Но темп исполнения и сама техника всегда различны. *Battements tendus*, *battements tendus jetes*, *battements frappes* могут исполняться в размере 2/4 в темпах *allegro*, *moderato*. А упражнения *battements fondues*, *plie*, *passee parterre* – в размере 2/4 в темпах *adagio*, *lento*. *Ronde de jambe parterre* может исполняться в размере 3/4 (одно движение на 1 такт). Таким образом, темп замедляется до *adagio* (полный круг – на 4 такта). То же самое происходит и с размером 4/4. Темп в этом размере может на различных движениях варьироваться от *lento* до *andantino*.

5. Метроритмические особенности.

На начальном этапе мелкие длительности могут исполняться в 2 раза дольше, но при этом характер мелодии не должен искажаться. На начальном этапе, когда идет разучивание движения, концертмейстер играет в медленном темпе, по мере выучивания темп ускоряется.

Рассмотрим, по каким признакам происходит отбор музыкальных фрагментов для основных упражнений классического экзерсиса у палки.

Plie – размер 4/4, 3/4, музыка плавная. Темп – *moderato* или *adagio*. Фрагмент должен быть квадратным, наличие четного ритмического рисунка не имеет значения. Желательно наличие затакта. Ритмическое разложение до более длинных длительностей не требуется. На это упражнение подбирается музыкальный фрагмент на 4/4, 3/4 в медленном темпе.

Battements tendus – размер 2/4; характер музыки – четкий, бодрый, темп *allegro* или *allegretto*. Для музыкального фрагмента необходима квадратность. Большое значение имеет ритмический рисунок. Кроме того, имеет значение возможность метроритмического разложения. На начальном этапе движение делается на 2/4 и 4/4 в медленном темпе, затем на 2/4 в быстром темпе. Так же большое значение имеет затакт и его акцентирование для точности исполнения и передачи характера движения.

Battements tendus jete – размер 2/4; темп – *allegro*, четкий ритмический рисунок (по возможности, синкопированный), ударение на слабую долю. Необходима квадратность, четкий ритм с акцентом на «и». Наличие затакта необходимо с начального момента изучения. Возможно метроритмическое разложение до четверти. На начальном этапе темп в размере 2/4 медленный, затем быстрый.

Ronde de jambe parterre – размер 2/4, 4/4, 3/4; характер мелодии – плавный, темп – *andante*. Метроритмическое разложение требуется лишь на начальном этапе, если дается размер 2/4 (если 4/4 – не обязательно). Одно движение делается в этом случае на 1 такт, таким образом, замедляется темп. Если подобран фрагмент на 2/4, то темп должен быть медленным, а если размер 3/4 – более быстрым.

Battements fondus – размер 2/4 и 4/4, характер мелодии плавный. Темпы – *adagio*, *largo* и *andante*. Необходима квадратность, определенный ритмический рисунок не имеет значения, возможен затакт. Метроритмическое разложение требуется на начальном этапе, если дается размер 2/4 (если 4/4 – нет); в этом случае одно движение делается на 1 такт, таким образом, замедляется темп.

Battements frappe – размер 2/4; темп – *allegro*, четкий и мелкий ритм. Квадратность имеет значение лишь на начальном этапе. Ритмический рисунок желателен из мелких длительностей, лучше на *staccato*. Возможно наличие затакта. Разложение ритмически требуется больше на начальном этапе, когда темп медленный, чем тогда, когда движение уже «выработано».

Adagio – размер 4/4, 3/4, характер музыки плавный, спокойный. Темп исполнения медленный. Это упражнение включается в экзерсис на четвертом году обучения вместо developpe. Квадратность необходима значения, ритмический рисунок не имеет значения. Наличие затакта возможно, но не обязательно. Метроритмическое разложение не требуется. В размере 3/4 темп исполнения музыкального фрагмента быстрее, чем в размере 4/4.

Anler – размер 4/4, 2/4, 3/4, характер музыки – плавный. Темп – adagio. Необходима квадратность. Ритмический рисунок не важен. Возможно наличие затакта. Разложение на более длинные длительности не требуются из-за медленного темпа исполнения движения. В размере 3/4 темп исполнения мелодии ускоряется, а характер становится более воздушным (в размере 2/4 – все наоборот).

Battements developpe – размер 4/4, 3/4; характер музыки – плавный, спокойный. Темп adagio, lento. Так как это движение предшествует adagio, то для лучшего усвоения следует подбирать квадратные музыкальные фрагменты. Ритмический рисунок не имеет значения. Возможно начало движения с затакта. Метроритмическое разложение музыкального материала не требуются. Темп исполнения медленный.

Grand battements jete – размер 2/4, 3/4, характер музыкального фрагмента – бодрый, энергичный. Темп от allegretto до allegro moderato. Необходим четкий квадрат. Ритмический рисунок играет немаловажную роль. Необходимы акценты на сильную долю. В размере 3/4 необходимо присутствие затакта. Разложение на более крупные длительности возможны на начальном этапе обучения, в дальнейшем темп ускоряется.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать принципы, которыми руководствуется концертмейстер при выборе музыкальных фрагментов к упражнениям экзерсиса у палки.

- На начальном этапе разучивания упражнения выполняются в медленном темпе (одно движение на 1 такт).

- Все движения классического экзерсиса делятся на медленные и быстрые, с четким ритмом, и плавно скользящие. И музыкальные фрагменты выбираются по принципу: медленные (в размерах 4/4, 3/4); с синкопированным ритмом (в размерах 2/4, 4/4); в умеренном темпе (на 2/4 и 3/4).

- На начальном этапе следует обратить внимание на импровизационные музыкальные переходы (связки) после каждых четырех тактов (в виде двух или четырех аккордов), которые используются для смены позиции.

- Необходимо помнить о квадратности, то есть одно движение делается крестом на 4 такта, затем идет смена. Музыкальный фрагмент делится на фразы, каждая из которых состоит из четырех тактов. Полная комбинация составляет 4 музыкальные фразы, и, таким образом, получается законченное музыкальное предложение из 32 тактов. Когда темп увеличивается и одно движение делается на каждую долю, то фраза сокращается до 16 тактов, но при этом она должна быть музыкально законченной.

- Вступление к каждому упражнению, на которое «открываются» и «закрываются» руки, называется preparation (приготовление). На начальном этапе обучения этот раздел может быть развернутым (4 такта), а затем коротким (2 такта).

- На начальном этапе упражнения разучиваются на сильную долю. А по мере их запоминания необходим затакт, особенно для упражнений battements tendu, battements tendu jete, battements frappe, petit battements. Поэтому сразу следует подбирать для них два варианта музыки, с акцентом на сильную и слабую долю, с мелким ритмическим рисунком (можно на staccato).

- К движениям, в которых акцентируется выброс ноги, подбираются музыкальные фрагменты с акцентом на первую долю, или самостоятельно можно ее акцентировать в процессе игры. Это относится в первую очередь к grand battements jete.

- На начальном этапе обучения, когда берется музыкальный фрагмент на 2/4 с мелким ритмом, имеет значение разложение его до более крупных длительностей, но, чтобы при этом, характер музыки не изменялся.

- Темпы подобранных музыкальных фрагментов должны варьироваться в разных размерах – по-разному. Например, 2/4 – в allegro, andante, largo; 3/4 – в adagio, andantino; 4/4 – lento, andante, vivo.

- Часто темп ускоряется за счет того, что в начале одно движение делается на целый такт, затем только на сильные доли. Таким образом, под один и тот же музыкальный фрагмент движение может быть выполнено как быстро, так и в медленном темпе.

- На простые комбинации следует давать простые музыкальные фрагменты с ясной мелодией, в простом размере, с несложным ритмическим рисунком. В тех случаях, когда используются более сложные размеры, комбинация по квадратам исполняется на $3\frac{3}{4}$, ускоряется темп, но характер музыки соответствует движениям (плавный, лирический или острый).

- Музыкальный материал на каждом году обучения постепенно усложняется.

- На более позднем этапе обучения, когда для изучения предлагаются более сложные варианты комбинации, концертмейстеру следует обратить внимание на то, что комбинации могут соединяться. Например, *battements tendu* объединяется с *battements tendus jete*– и музыкальный фрагмент должен состоять из двух частей, причем вторая часть – с более четким ритмом. Если *battementsfondues* объединяется с *battementsfrappe*, то первое движение плавное (на $4\frac{4}{4}$), а второе – с четкими резкими акцентами (на $2\frac{4}{4}$). Музыкальный фрагмент должен этому соответствовать. Существует много вариантов подобных объединений, и задача концертмейстера – точно подобрать фрагмент, чтобы в нем музыкально улавливалось изменение движения. Для этого необходимо помнить о квадратности, о темпе, размере, такте, ритмическом рисунке.

- В упражнении могут включаться позы. Если музыкальный фрагмент шел в медленном темпе, то это не играет существенной роли, особенно если поза присоединяется в конце. Если же она в середине, то раздвигается музыкальный квадрат. Если музыкальный фрагмент был быстрым, то в момент позы он должен перейти на плавную лирическую мелодию в медленном темпе. Следует оговорить, что все основные упражнения классического экзерсиса у палки исполняются так же и на середине зала (но в более упрощенном варианте); в дальнейшем к ним прибавляется *allegro* (комбинации, прыжки).

Работа концертмейстера включает в себе и чисто творческую (художественную), и педагогическую деятельность.

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции, находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщать ребенка к миру искусства, расширить его горизонт знаний, умений, навыков.

«Профориентационный проект «Память поколений. Профессиональная династия» как способ формирования интерактивной развивающей среды в условиях дополнительного образования детей»

*Тарасова Ирина Вячеславовна,
педагог дополнительного образования*

Актуальность статьи обусловлена задачами, стоящими перед современной российской образовательной системой – содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

Как часто человек идет по проторенной дорожке, выбирая в профессиях то, что престижно, то, что денежно, или следуя наставлениям родителей. Это приводит к апатии и равнодушию на работе, к неэффективности выбранного ремесла, частой смене места работы. Именно поэтому ранняя ориентация и самоопределение в профессиональной деятельности так важны.

Выбор профессии – это процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность которых зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей человека, который готовится сделать

такой выбор. Для получения определенного результата в какой-либо деятельности необходимо проявление соответствующего уровня физиологической, психической и социальной активности личности, уровня, который будет способствовать достижению принимаемых человеком целей. Чтобы сделать правильный выбор, прежде всего, необходимо изучить себя, а именно: знать свой темперамент, особенности мышления, интересы, характер, интеллектуальный потенциал и профессионально значимые качества личности. Поэтому чем раньше ребенок начнет работать над своей готовностью к осознанному выбору профессии, тем она будет эффективнее.

Во Дворце Московского района уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Профитроль». Программа направлена на формирование у обучающихся интересов и ценностных установок, связанных с профессиональным самоопределением.

Программа «Профитроль» реализуется на базе клуба в системе дополнительного образования в комплексе с досуговой программой «Маяк». Клубный формат проведения занятий, тренинговый принцип организации деятельности, индивидуальный подход к развитию социальной активности, возможность выбора форм и средств реализации программы обеспечивают интерес подростков к профориентационным занятиям.

Очень важно посредничество опытного специалиста – педагога, профессионала в ориентации растущего человека в огромном пространстве актуальных и востребованных профессий. Поэтому особое внимание в реализации раздела «Личность и профессия» программы «Профитроль» уделяется встречам с профессионалами, где у подростков формируется понимание того, что трудовая активность находится не только в плоскости реализации своих интересов, но может достигать другого уровня, когда речь идет об общественной значимости тех или иных профессий. Таким образом, учащийся подводится к осознанию того, что его труд не только способ заработка, что он востребован в обществе, приносит пользу людям.

Для проведения встреч и мастер-классов привлекаются педагоги Дворца – носители знаний в учебно-познавательной области, успешные представители профессионального сообщества. Ярким примером таких встреч может служить профориентационный проект «Память поколений. Профессиональная династия», который традиционно реализуется в преддверии Всемирного Дня учителя.

Глубокие социально-экономические изменения, произошедшие в России в 1980-1990-х гг., повлияли не только на внешние условия, определяющие представления растущего человека о профессиях, но и серьезно деформировали его субъективную сферу. Забыли о семейных традициях: передачи профессии от поколения к поколению, резко упал авторитет родителей и учителей как экспертов в выборе профессиональной деятельности. Поэтому значимость проекта «Память поколений. Профессиональная династия» в деле формирования у обучающихся эмоционального отношения к миру профессий, мотивации к активному самопознанию трудно переоценить.

Проект реализуется педагогом дополнительного образования при активном участии педагога-психолога учреждения, т.к. одним из условий успешной профессиональной ориентации ребенка является психолого-педагогическое сопровождение, которое обеспечивает целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального становления личности.

Проект реализуется в три этапа. На первом – организационно-подготовительном этапе – педагогом дополнительного образования совместно с педагогом-психологом проводится мониторинг запроса обучающихся и их родителей на профессиональное самоопределение. На основании данных мониторинга формируется группа обучающихся из разных творческих объединений Дворца. С участниками группы проводится собеседование, на котором, в частности, им предлагается подготовить информационное сообщение о членах своих семей и их профессиях.

Основной этап – занятие «Память поколений. Профессиональная династия» - занятие в форме творческой лаборатории.

Начинается занятие с тренингового упражнения «Самопрезентация через МАК», которое проводит педагог-психолог. С помощью метафорических ассоциативных карт «Профессии» участники рассказывают о себе, своих способностях, увлечениях, настроении, ожиданиях от занятия. Таким образом подростки настраиваются на позитивную волну, активное совместное со сверстниками и педагогами творчество.

Затем детям предлагается просмотреть видеоролики и презентации, в которых рассказывается об известных профессиональных династиях.

Педагог-психолог посвящает ребят в тайны наследственной передачи, так называемой генетической памяти, которая помогает определиться в выборе той или иной профессии, рода деятельности, хобби. Важным ключом к пониманию себя, своего места в мире для подростков стало открытие, что каждый человек может быть первопроходцем в профессии или же продолжателем профессиональной династии. Если у нас что-то хорошо получается, это означает, что в роду этот путь уже пройден кем-то из предков, а первопроходцам бывает непросто: они прокладывают путь в новое и формируют новый опыт, который поможет последующим поколениям в профессиональном или творческом совершенствовании. Обсуждение данных тем всегда вызывает живой интерес участников.

Как говорилось ранее, на подготовительном этапе дети готовят презентации по теме «Профессиональная визитная карточка моей семьи», а на занятии рассказывают сверстникам и педагогам о своих родных и их профессиях.

С помощью педагогов ребята выявляют профессиональные династические линии своих семей, делая определенные выводы, а затем составляют генеалогические древа с указанием профессий, рода деятельности и хобби представителей своего рода.

Кульминация занятия - коллективное составление схемы «Продолжатели династии или первопроходцы?». В процессе работы над схемой ребята определяют: станут ли они продолжателями какой-либо профессиональной нити или целой династии, или же станут первопроходцами и внесут в семейное профессиональное древо новую ветвь. Таким образом, каждый участник может почувствовать себя частью своего рода, ощутить его силу и поддержку.

На протяжении занятия педагог-психолог наблюдает за проявлением у обучающихся активности, инициативы, фиксируя данные в листе наблюдений. Вместе с педагогом ребята анализируют предложенные идеи и результаты выполнения заданий.

На итогово-рефлексивном этапе детям предлагается выполнить тестовые задания и заполнить анкету по итогам занятия. Результаты тестов и итоги анкетного опроса обрабатываются педагогом-психологом. На основе анализа полученных данных содержание и структура занятия корректируются.

«Обратная связь» по итогам занятия, проведенного в текущем учебном году, выявила мотивацию подростков к активному самопознанию, исследованию собственных интересов, способностей и возможностей, а также умение ориентироваться в планах на будущую жизнь.

«Концепция профориентации в студии танца «ГарДАрика» как ориентир надежного будущего подрастающего поколения»

*Тарасова Ирина Вячеславовна,
педагог дополнительного образования
Сергеева Юлия Александровна,
педагог дополнительного образования*

В студии танца «ГарДАрика» Дворца детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга на протяжении нескольких лет успешно реализуется система работы по выявлению и развитию детской одаренности и профессиональному ориентированию обучающихся в рамках тематического раздела «Познавательный-воспитательный» дополнительной общеразвивающей программы «В мире танца». Содержание раздела направлено на формирование у обучающихся интересов и ценностных установок, в том числе, связанных с профессиональным самоопределением. В процессе реализации данного раздела делается акцент на личные особенности и способности учащегося, стоящего на пороге выбора не только профессии, но и будущего.

Чтобы сделать правильный выбор, прежде всего, необходимо изучить себя, а именно: знать свой темперамент, особенности мышления, интересы, характер, интеллектуальный потенциал и профессионально значимые качества личности. Поэтому чем раньше ребенок начнет работать над своей готовностью к осознанному выбору профессии, тем она будет эффективнее.

В профессиональном самоопределении, ориентации растущего человека в огромном пространстве актуальных и востребованных профессий, очень важно посредничество опытного профессионала и педагога-психолога. Поэтому особая роль отводится интегрированным тематическим профориентационным занятиям с участием специалистов-мастеров при сопровождении педагога-психолога, где у подростков формируется понимание того, что трудовая активность находится не только в плоскости реализации своих интересов, но может достигать другого уровня, когда речь идет об общественной значимости тех или иных профессий. В данной плоскости наиболее интересным представляется опыт проведения профориентационного занятия **«Притягательное искусство танца и мир профессий вокруг него»**, которое относится к циклу интегрированных занятий, знакомящих обучающихся с типом профессий «человек-художественный образ». В процессе знакомства с творческими профессиями учащиеся получают представление об этой сфере деятельности.

Цель занятия: знакомство с профессиями в области хореографии и сопутствующих видов искусства; формирование мотивации подростков к активному самопознанию, исследованию собственных интересов, способностей и возможностей, оказание помощи в профессиональном самоопределении.

Область применения – художественная направленность, сфера хореографии и сопутствующих дисциплин. **Формы реализации:** творческая лаборатория, мастер-класс. **Возрастная группа обучающихся** – 12-16 лет.

Занятие проводится в несколько этапов.

На подготовительном этапе педагог дополнительного образования и педагог-психолог помогают учащимся адаптироваться в пространстве, где проходит занятие. Учащиеся осматривают помещение и занимают предоставленные места. Педагог-психолог проводит тренинговое упражнение на знакомство «Самопрезентация через МАК» (метафорические ассоциативные карты). Затем педагог-психолог предлагает учащимся выбрать одну или несколько метафорических ассоциативных карт, с которыми у него есть что-то общее, и рассказать с их помощью о себе. Каждый учащийся выбирает карту, а затем по очереди рассказывают о себе, своих увлечениях, настроении, ожиданиях от занятия. Делятся впечатлениями о выполнении задания. Педагог демонстрирует слайд-шоу и рассказывает о теме и ходе занятия, истории возникновения танцевального искусства и музе танца Терпсихоре, которая изображена на слайде.

Педагог предлагает учащимся раздаточный материал (распечатанную анкету и викторину) и даёт пояснения по заполнению. Заполнение анкеты происходит на протяжении всего занятия.

На основном этапе происходит знакомство с направлениями хореографического искусства. Все участники занятия поэтапно, строго соблюдая предложенную последовательность, просматривают видео с танцевальными номерами: классический танец; современная хореография; народный танец; мюзикл или танцевальное шоу; стрит-дэнс. Педагог презентует каждое видео, рассказывая об авторах и исполнителях каждого ролика (по возможности). Далее следует обсуждение каждого просмотренного видеоролика. Учащиеся рассказывают о своих впечатлениях. Педагог задаёт наводящие вопросы, например, «что именно понравилось в данном танцевальном образе?» или «почему не заинтересовал тот или иной ролик?», с целью помочь каждому учащемуся сделать обоснованный выбор. Учащиеся фиксируют свой выбор в раздаточном материале.

Педагог рассказывает о требованиях при поступлении в различные профессиональные заведения хореографического направления (в городе проживания). Объясняет и показывает, какими природными данными и приобретёнными навыками должен обладать поступающий. Рассказывает об этапах поступления в учебные заведения. Учащимся предоставляется возможность провести анализ своих способностей и природных данных и оценить их по пятибалльной шкале. Педагог при этом должен подробно разъяснить каждый пункт опроса.

Коллективное составление схемы «Танец и профессии вокруг него». Педагог и педагог-психолог в центре флипчарта (доски) фиксируют понятие «ТАНЕЦ». Далее следует опрос: «Какие профессии связаны с созданием танцевального номера, спектакля?». Учащиеся приводят свои варианты ответов. Правильные варианты фиксируются на флипчарте (доске) вокруг слова «ТАНЕЦ»: таким образом составляется схема взаимосвязи танца и других профессий.

Интерактивная игра «Мое место рядом с танцем». Педагог-психолог предлагает учащимся сделать живую картину, в которой они могут занять подходящее для себя место «рядом с танцем» в роли исполнителя танца, преподавателя танца, балетмейстера-постановщика, костюмера, визажиста, художника по сценическому свету, художника-декоратора и т.п. Из числа участников выбирают исполнителя на роль Танца, ставят в центр зала. Затем учащиеся создают предложенный образ, сами решают, кем они хотят быть рядом с Танцем, и занимают свое место рядом с ним. Дополняют инсталляцию необходимыми предметами: костюм, обувь для танца, лампы-прожекторы, инструменты для визажиста, мольберт, кисти, краски для художника и т.д. По сигналу педагога-психолога картина «оживает». Каждый участник живой картины играет свою роль. Педагог-психолог может предложить ребятам попробовать себя в разных ролях. После проживания ситуации, учащиеся делятся впечатлениями. Обсуждения на темы: «Почему выбрали именно эту профессиональную роль?», «Подходит она вам?», «Ваши ощущения, впечатления?».

Чаепитие в стиле балерины (элемент образа жизни профессионала «Чаепитие балерины»). Все участники занятия (учащиеся и педагоги) приглашаются на «Чаепитие балерины». За чаепитием ведется беседа о рационе балерины, посещении балетных спектаклей, о персонажах балетов, композиторах и балетмейстерах. Можно предложить каждому учащемуся представить себя артистом балета, в том числе прославленным и легендарным.

Подведение итогов занятия.

На третьем, заключительном этапе, педагог дополнительного образования и педагог-психолог подводят итоги анкетирования. Озвучивают каждому участнику его результаты. Желательно начинать с тех детей, у кого результат по направленностям явный. К примеру: «У нас выявилась восходящая звезда мюзиклов – это Катя!» или «Подал заявку, как истинный музыкант и концертмейстер, Богдан!». Необходимо обязательно поздравить участника! Затем объявить результаты тем, у кого итоги анкетирования двойки. Например, «А Лена будет заниматься классическим и современным танцем: у неё к этому большой интерес и природные данные позволяют!».

Далее каждый учащийся должен иметь возможность обратиться к педагогу и познакомиться с перечнем учебных заведений, дающих профессиональное образование по профилю и специальности, заинтересовавшей его.

Диагностический инструментарий:

- наблюдение за проявлением у учащихся активности, инициативности на занятии;
- анкетирование (анализ идей и результатов выполнения заданий);
- анализ результативности в Дневнике профессионального самопознания.

Результаты и эффекты, которые достигаются по итогам занятия, говорят сами за себя:

- ощущение психологического благополучия, проявление в процессе взаимодействий со сверстниками и педагогами таких важных качеств личности, как доброжелательность, способность устанавливать эмоциональные контакты, демонстрировать позитивный взгляд на жизнь, стремление к саморазвитию;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; критически мыслить, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; успешно коммуницировать; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- проявление способности к самоконтролю, самооценки;
- получение новых знаний из области профессий художественной сферы, включая сведения о содержании профессии, требованиях профессии к личности, рейтинге профессии на рынке труда; об известных людях – представителях профессии, о предприятиях, учреждениях, где возможно применение той или иной специальности; об учебных заведениях, где готовят специалистов конкретной профессиональной области;
- успешное профессиональное самоопределение и поступление выпускников в профильные средние и высшие профессиональные образовательные учреждения.

Таким образом, в процессе занятия учащийся подводится к осознанию того, что профессия - не только источник материального, но и социально-коммуникативного благополучия, правильный выбор

профессионального будущего является одним из главных решений в жизни человека, основой его самоутверждения в обществе.

Данная статья может представлять интерес для педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в разных предметных областях художественной и иных направленностей.

«Влияние занятий в хореографическом коллективе на формирование и развитие нравственных качеств личности обучающихся»

*Сергеева Юлия Александровна,
педагог дополнительного образования*

Современное дополнительное образование предоставляет детям уникальные возможности для личностного и творческого развития. Одним из ярких направлений является хореография, которая объединяет эстетику искусства, дисциплину спорта и воспитание социальных качеств. Студия танца «ГарДАрикА» в Санкт-Петербурге служит примером того, как занятия танцами могут стать платформой для гармоничного развития ребёнка.

Хореографический коллектив: воспитание через взаимодействие

Танец — это искусство, требующее не только физической подготовки, но и слаженной работы коллектива. Именно командная работа становится основой воспитательной деятельности студии. Здесь дети учатся не только танцевать, но и взаимодействовать друг с другом, понимать ценность единства. Фраза «Мы — коллектив» становится не просто словами, а философией участников. Коллективная деятельность позволяет детям ощутить себя частью чего-то большего, научиться поддерживать друг друга, находить общий язык и решать конфликты. Важно, что педагоги студии уделяют внимание созданию атмосферы взаимного уважения, где каждому участнику комфортно. Даже самые стеснительные дети обретают уверенность, понимая, что их успех важен для коллектива.

Наставничество как ключевой элемент воспитательной работы

Система наставничества в студии «ГарДАрикА» заслуживает особого внимания. Старшие воспитанники, имеющие значительный опыт и достижения, становятся наставниками для младших. Это не просто обучающий процесс, но и возможность передачи ценностей коллектива. Наставники не только делятся своими знаниями, но и показывают пример ответственного поведения, дисциплины и трудолюбия.

Модель наставничества включает несколько этапов: от сопровождения младших воспитанников до формирования у них самостоятельных навыков. Такой подход развивает чувство ответственности у старших детей и помогает младшим быстрее адаптироваться в коллективе. Наставники становятся своеобразными лидерами, которые помогают формировать в коллективе атмосферу сотрудничества.

Одной из интересных форм наставничества являются мастер-классы, где старшие ученики обучают младших новым движениям или рассказывают о культурных особенностях танцев. Такие мероприятия не только укрепляют связь между поколениями внутри коллектива, но и становятся платформой для творческого самовыражения обучающихся.

Воспитание через изучение народных традиций

Одним из направлений воспитательной работы студии является знакомство с культурой народов России. Репертуар коллектива включает бурятские, удмуртские, чукотские, русские и многие другие народные танцы. Каждый номер сопровождается рассказами о национальной культуре, истории, традициях, а также демонстрацией костюмов.

Танец становится не просто процессом исполнения движений, а погружением в национальные культуры. Дети создают эскизы костюмов, готовят доклады о народностях, знакомятся с музыкальной и танцевальной лексикой. Такое глубокое изучение материала помогает формировать уважительное отношение к культурам разных народов, расширять кругозор и воспитывать чувство патриотизма.

Одним из знаковых проектов студии стал класс-концерт «Живут в России разные народы с давних пор», который объединил танцы и рассказы о традициях различных регионов России. Такой формат занятий даёт возможность воспитанникам глубже понять, как искусство объединяет людей.

Развитие нравственных и эстетических качеств

Танец помогает воспитывать в детях такие качества, как доброта, уважение, справедливость и милосердие. Занятия в студии включают не только разучивание движений, но и беседы о ценностях. Педагоги акцентируют внимание на том, как важно быть внимательным к другим, уметь сопереживать и поддерживать окружающих.

Эстетическое воспитание занимает особое место в работе студии. Танец развивает чувство прекрасного, учит выражать эмоции и передавать их зрителю. Исполнение номеров помогает детям научиться гармонично сочетать движения и музыку, что способствует развитию художественного вкуса.

Формирование художественного и нравственного опыта тесно связано с общением внутри коллектива. Совместные переживания, успехи и трудности объединяют детей, помогая им вырабатывать важные социальные навыки.

Культура здоровья и физическое развитие

Физическое воспитание — неотъемлемая часть занятий хореографией. Танец сочетает элементы спорта и искусства, укрепляя тело и развивая выносливость. В студии «ГарДАрика» большое внимание уделяется формированию культуры здоровья. С первых занятий дети учатся правильно распределять физическую нагрузку, следить за осанкой и заботиться о своём организме.

Особое место в работе студии занимают семейные мероприятия: совместные занятия с родителями, соревнования и летние оздоровительные поездки. Такое взаимодействие укрепляет семейные связи и помогает детям осознать ценность здорового образа жизни.

Педагоги студии подают личный пример: их участие в конкурсах и профессиональных мероприятиях мотивирует детей стремиться к совершенству. Регулярные выступления на отчётных концертах вдохновляют воспитанников на достижение новых высот.

Гражданское и патриотическое воспитание

Занятия в студии способствуют развитию патриотизма и уважения к истории. Участие в благотворительных концертах, мероприятиях, посвящённых памятным датам, социальных проектах формирует у детей чувство сопричастности к судьбе своей страны. Например, воспитанники студии принимали участие во Всероссийском фестивале «Салют Победы», посвящённом 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и организовывали концерты в поддержку благотворительных фондов. Эти проекты учат детей ценить историю, быть активными гражданами и осознавать важность своих действий.

Подготовка к профессиональному самоопределению

Танец — это не только искусство, но и платформа для профессионального самоопределения. В студии проводится профориентационная работа, направленная на знакомство детей с профессиями, связанными с хореографией. Занятия включают мастер-классы, тренинги и интерактивные игры, которые помогают подросткам понять свои интересы и способности.

Одной из ключевых форм работы стал проект «Притягательное искусство танца и мир профессий вокруг него», где учащиеся знакомятся с различными профессиями в области искусства. Такой подход помогает детям увидеть широту возможностей, которые открывает хореография, и выбрать свой профессиональный путь.

Танцевальная студия «ГарДАрика» — это не просто пространство для творчества, а настоящая школа жизни. Занятия танцами развивают гармоничную личность, объединяя физическое, нравственное и эстетическое воспитание. Опыт студии показывает, как искусство может стать ключевым элементом в воспитании ответственного, творческого и целеустремлённого поколения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Воспитание нравственных качеств личности ребёнка средствами танцевального искусства в студии танца «ГарДАрика».....	стр. 3
Сотворчество педагогов и учащихся в создании художественного проекта.....	стр. 8
Роль концертмейстера в танцевальном коллективе.....	стр. 10
Игра как вспомогательное средство в работе педагогов-хореографов с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.....	стр. 12
Специфические задачи концертмейстера в работе с музыкальным сопровождением на занятиях по хореографии.....	стр. 17
Профориентационный проект «Память поколений. Профессиональная династия» как способ формирования интерактивной развивающей среды в условиях дополнительного образования детей.....	стр. 23
Концепция профориентации в студии танца «ГарДАрика» как ориентир надежного будущего подрастающего поколения.....	стр. 25
Влияние занятий в хореографическом коллективе на формирование и развитие нравственных качеств личности обучающихся».....	стр. 28