МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА"

ДОКЛАД

"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ПРЕПОДОВАНИИ ХОРЕОГРАФИИ"

Подготовила и провела:

преподаватель

хореографического отделения

Бондарева Наталья Сергеевна

п. Целина

15.11.2020 г.

1. Предисловие

 В хореографическом искусстве традиционная форма передачи информации от учителя к ученику основана на демонстрации. Объяснение особенностей исполнения того или иного движения невозможно исключительно в описательной форме. Именно поэтому при изучении хореографических дисциплин приобретают актуальность современные электронные технологии визуальной подачи материала.

 В хореографии так же широко используют видеотехнологии в качестве основы для создания методических материалов. Это связано с упрощением в настоящее время процесса их использования и постоянным пополнением списка видеозаписей семинаров, мастер-классов и различных выступлений. Однако эти материалы активно распространялись со времён видеокассет формата VHS.

 В настоящее время, с появлением цифровых технологий, видеозаписи распространяются на цифровых носителях (DVD диски, флешки и т.д), что кардинально удешевило процесс обработки видеоматериала с помощью компьютера; так же существует возможность цифровой дистрибьюции, когда итоговый материал распространяется в виде файлов через сеть Интернет.

 При низкой стоимости тиражирования носителей, итоговая стоимость остаётся высокой, т.к. существуют лицензионные отчисления при официальном использовании видеоматериалов созданных сторонними правообладателями. Задача распространения методических видеоматериалов среди учащихся решена на основе использования современных информационных технологий с помощью электронного обучения, с помощью которого один файл становится доступен миллионам пользователей.

 Но следует отметить, что при наборе учащихся на хореографическое отделение в ДШИ, приоритетной задачей обучения становится формирования навыков. Для успешного формирования правильных навыков исполнения требуется обязательный контроль и корректировка действий ученика со стороны преподавателя. При прохождении программ по предметам в области хореографического искусства использование возможностей электронного обучения носит вспомогательный характер, призванный помочь в освоение теории, на которой базируется техника исполнения танцевальных движений.

 Если рассматривать использование методических видеоматериалов по учебному предмету «Подготовка концертных номеров», то их содержание может включать – учебные этюды и готовые танцевальные номера, соответствующие текущей рассматриваемой теме, выполненные другими хореографическими коллективами, а также примеры использования принципов построения хореографического материала в сценических хореографических композициях.

 Преимущества технологий электронного обучения не ограничиваются использованием технологий цифровой видеозаписи для просмотра уже готового материала. Благодаря развитию мобильных устройств, возможность записи видеороликов, в достаточно высоком качестве, присутствует в большинстве современных моделях сотовых телефонов, распространённость которых, особенно в молодёжной среде, является повсеместной. Если рассматривать возможность применения технологий записи цифрового видео по предмету «Подготовка концертных номеров», то записанные с помощью мобильного телефона видеоролики могут использоваться для просмотра и обсуждения ошибок и недочетов при исполнении номера.

 В случае использования устройств видеозаписи позволяющим записывать видео в более высоком качестве, нежели мобильный телефон, например, бытовую цифровую видеокамеру, возможна публикация отснятого материала в конкурсах разного уровня.

 Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов к подготовке участников хореографических коллективов. К традиционным методам подготовки педагогов-хореографов мы относим методы и рекомендации по изучению танцевальной техники, построения и разучивания танцевальных комбинаций, изучение истории становления и развития искусства танца, общее эстетическое развитие танцоров.

2. Принципы, методы и идеи работы

 Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые отвечают настоящему времени.

 Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи:

- личностно-ориентированного подхода;

- научности;

- интеграции;

- осуществление как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию личности ребёнка;

- соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся.
 Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала ребят, формирование у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижение ими высокого творческого результата используются различные методы работы, такие как:

- Современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей;

- Педагогические аспекты творческой деятельности;

- Этно-педагогический подход к обучению, воспитанию и развитию;

- Методы развития межличностного общения в коллективе;

- Интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива;

- Методы создания художественной среды средствами хореографии;

 Одним из главных методов работы является метод интеграции, позволяющий собрать в единое целое различные виды искусств, выбрать большую информативную ёмкость учебного материала. [Метод интеграции позволяет соединить](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fbliznecovij-metod-antropogenetiki-ponyatie-o-monozigotnih-i-di.html) элементы различных предметов, что способствует рождению качественно новых знаний и эффективной реализации триединой дидактической цели.

 В области хореографии:

* расширение знаний в области современного хореографического искусства;
* выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, изобразительного искусства;
* умение понимать «язык» движений, их красоту.
 В области воспитания:
* содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка;
* развитие чувства гармонии, чувства ритма;
* совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических потребностей.
 В области физической подготовки:
* развитие гибкости, координации движений;
* развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации;
* укрепление физического и психологического здоровья.
 Формирование практических навыков посредством традиционных и инновационных [методов работы на](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fuchebno-metodicheskoe-posobie-tehnologiya-socialenoj-raboti-na.html) уроке хореографии, возможно за счет решения следующих задач:
* Раскрытие индивидуальных творческих способностей
* Развитие пластической выразительности
* Развитие у воспитанников навыков обучения в коллективе и через коллективную деятельность (умение общаться и взаимодействовать в процессе обучения друг с другом и с педагогом – сотрудничество, товарищеская взаимопомощь и т.п.);

 Результатом применения данных методов способствуют гармоничному развитию личности обучающихся, их самоопределению и самореализации, достижение высокого творческого результата.

 Ведущей технологией является технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение.

 Данные технологии позволяет организовать обучение детей по программе в [тех формах](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fborgacheva-j.html), которые традиционно применяются на занятиях хореографией.

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу.

 В первом случае занимающиеся разбиваются на группы в несколько человек. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. В моей педагогической деятельности использую следующие формы занятий для эффективной работы хореографического коллектива и достижения высокого творческого результата:

- групповая форма (группы формируются с учетом возраста детей, также различаются по половому признаку; группа может насчитывать от 10 до 12 человек; группа может состоять из участников какого-либо танца или этюда);

- коллективная форма (такая форма применяется для проведения сводных репетиций, ансамблей, постановок танцев, где, например, задействовано несколько возрастных групп);

- индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одаренными детьми; такая форма также необходима для детей, не усвоивших пройденный материал, отстающими детьми).

 Л.В. Занков разработал систему развивающего обучения, в [которой на первое место ставится](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fotnoshenie-materi-k-rebenku-kak-uslovie-ego-psihicheskogo-zdor.html) обучение на высоком уровне трудности, преодолеваемой учащимися в ходе их учебной деятельности.

 Развитие личности проходит ряд этапов. Каждый тесно связан в предыдущим, ранее достигнутый органически включается в образование более высокого. Так же и я в своей работе, иду от простого к сложному, последовательно и систематично. Развивая у детей на первом году обучения – выворотность ног, подъем стопы, гибкость, танцевальный шаг, мышцы тела партерной гимнастикой. Я сразу учу детей элементарным танцевальным движениям (это галопы, подскоки, танцевальный бег). На основе выученного материала строятся более сложные танцевальные комбинации, этюды, что у детей развивает мышечную память, музыкальность, чувство ритма, работоспособность и т.д.

 На протяжении всех лет обучения хореографией дети продолжают развивать и совершенствовать навыки и умения, полученные ранее. Большое значение на занятиях я придаю музыкальности, музыкальному сопровождению, которое развивает художественный вкус, общую музыкальную культуру.

Технология игрового обучения применяется мною широко, так как имеются дети младшего школьного возраста. Мною разработан комплекс упражнений в игровой форме, который помогает удержать интерес воспитанников, и включает их в активную работу.

 Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов к подготовке участников хореографических коллективов.

 Необходимо подчеркнуть, что термин «инновация» в теоретических трудах понимается авторами по-разному. Можно выделить два направления в понимании инновации: в одном случае инновация представляется в качестве результата творческого процесса в виде новой продукции (техники), технологии, метода и т.д.; в другом – как процесс введения новых элементов, подходов, принципов. Мы же воспринимаем инновации как процесс обогащения художественно-творческой деятельности в ходе эффективной реализации взаимосвязи традиционных и инновационных методов в процессе хореографического урока определяется как комплекс последовательной деятельности студентов в [профессиональном образовании - от](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fprofessionalenij-standart-v2.html) получения теоретического знания до готовности создания новых художественно-творческих проектов на основе нового знания.

 В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и жесте, подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили сценические танцы древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», появились первые балеты.

 Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное представление. На данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы.

 Внедрение в учебный процесс интегрированных занятий, индивидуальных занятий с элементами импровизации является отличительной чертой современной педагогической практики. В процессе обучения возникла необходимость дополнить интегрированные занятия элементами импровизации. Это позволило обучающимся не только реализовать себя в различных видах деятельности, но и создавать «лично», выступить в роли «новатора» в любом виде искусств.

 Интеграция – это [объедение в целое разрозненных](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fvoobrajenie-v-mire-rebenka.html) частей, глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области.

 Импровизация (франц. improvisation, итал. improvvisazione, от лат. improvisus — неожиданный, внезапный), создание художественного произведения непосредственно в процессе его исполнения.

 Диагностические технологии.

 Технологии позволяющие выявить потенциал творческих способностей участника. Это могут быть: просмотр учащихся на предмет выявления их двигательной активности, пластической выразительности, музыкального и ритмического слуха, исполнение творческого задания.

 Технологии создания художественного образа.

 Фантазирование виртуальной реальности сценического действия имеет, как правило, не внешние, а внутренние ограничения. Образ – это чувственно воспринимаемая целостность произведения, определяющая пространство, время, структуру, взаимоотношения элементов единого художественного произведения, его атмосферу; Коллективное прослушивание музыкального произведения, нахождения образа или идеи произведения, совместное творчество.

 Игровые технологии.

 Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. Правильно используя игры, можно многого добиться в [воспитании детей](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fepiskop-irinej-orda-o-religioznom-vospitanii-detej.html). Ребенок моделирует в игре свои отношения с окружающим миром, проигрывает различные ситуации - в одних он лидирует, в других -подчиняется, в-третьих - осуществляет совместную деятельность с другими детьми и взрослыми. В игре происходит рефлексирование, самореализация, обучающийся принимает решение, за которое он в ответе, игра предполагает творческое начало. «Человеком можно стать, только играя», - утверждал Ф. Шиллер. По его мнению, человек в игре и посредством игры творит себя, и мир в котором живет.

 [С позиции личностного подхода игра](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Finnovacionnaya-igra.html) представляет поле, в рамках которого происходит самоопределение и идет процесс «взращивания» личности. Личностное самоопределение - это не что иное, как попытка самому себе ответить на вопрос «что есть «Я» в этом мире?». Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, можно сформироваться как личность. Личностный подход реализуется посредством деятельности, которая имеет не только внешние атрибуты совместности, но и своим внутренним содержанием предполагает сотрудничество, саморазвитие субъектов учебной деятельности, проявление их личностных функций: мотивирующей, о последующей, колизийной, критической ориентирующей автономности, творчески преобразующей и самореализующей. Игра в достаточной мере способствует становлению этих функций.

Роль игры в обществе исторически менялась, но она всегда была фактором развития культуры. Особое место игра всегда занимала и продолжает занимать в [сфере культуры и искусства](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fotchet-o-deyatelenosti-municipalenoj-seti-uchrejdenij-kuleturi.html).

 В искусстве танца игра, по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей мере, «...о каком бы народе или эпохе не шла речь, - пишет он, всегда можно сказать в самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет собой одну из самых чистых и совершенных форм игры».

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в фигурном танце с другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец есть зрелище или же ритмический строй и движение, как, например, в [менуэте или кадрили](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fuchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu--readaptaciya-lichnost.html).

Интегрированные занятия.

 Совместный процесс прослушивания музыки помогает заинтересовать и приобщить детей к сокровищам музыкальной культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих танцев детям старшей возрастной группы, которые делают творческие попытки и пробы самостоятельного сочинения танцевальных произведений. Приступая к постановочной работе, дети знакомятся с различной литературой, которая помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, национальной особенности пластики танца. Интерес к работе над образом создает мотивацию к изучению исторических, литературных, музыкальных материалов, что является составляющими элементами интегрированных занятий программы. Обоснование введения интегрированных занятий по хореографии составляют такие факторы, как общность целей интегрируемых учебных предметов искусств, соблюдение принципов дидактики с учётом специфики разных видов искусств, возрастные и индивидуальные особенности детей, органическое единство разных видов ощущений в познании действительности, окружающего мира. Учитывая принцип дидактики, учебный материал для занятий отбирается с точки зрения его доступности, жизненности, практической воспитательной направленности.

 Преимущество интегрированных занятий:

* повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует к повышению уровня обученности и воспитанности учащихся;
* способствует формированию целостной научной картины мира, рассмотрению предмета, явления нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной;
* способствуют развитию устной и письменной речи, помогают глубже понять лексическое значение слова, его эстетическую сущность;
* способствуют развитию музыкальных умений и навыков;
* позволяют систематизировать знания;
* [способствуют развитию в большей степени](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fnataniel-hotorn-alaya-bukva.html), чем обычные уроки, эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления учащихся (логического, художественно-образного, творческого);
* обладая большой информативной емкостью, способствуют увеличению темпа выполняемых учебных операций, позволяют вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте урока и способствуют творческому подходу к выполнению учебного задания.

 Так, в процессе изобразительной деятельности обучающиеся, изучая строение объектов, изображение их пространственного положения, форму, вместе с тем одновременно познают и законы красоты. В процессе чтения чувства обогащаются, становятся более полными и глубокими, танец не может существовать без чувств, эмоций. Чтение художественной литературы, прослушивание и разбор музыкальных произведений способствуют развитию музыкальных умений и навыков. Изображение художественных образов танца помогает учащимся понять смысл танца, характер образов и стиль исполнения.

Интеграция четырех предметов: литературы, хореографии, изобразительного искусства и музыки [способствуют глубокому проникновению](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fproektnaya-tehnologiya-v-rabote-po-socialenoj-adaptacii-detej.html) учащихся в слово, в мир красок и звуков, в мир танца, помогают развитию тонкого эстетического вкуса, умения понимать и ценить искусство и красоту.

Репетиционно-постановочная работа.

 Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. В связи с этим каждые полгода делается анализ педагогической и художественно-творческой работы, определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года по принципу «нравится» -не нравится», «интересно - не очень интересно». Результаты [анализа и анкетирования помогают подобрать](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fmuzikalenaya-kuletura-kak-sredstvo-podgotovki-podrostkov-k-bez.html) правильно не только репертуар танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня».

 В результате, применения инновационных методов в хореографии, обучение становится богаче и насыщеннее по содержанию. Хочется надеяться, что совместными усилиями представителей всех уровней художественного образования в сфере культуры инновационный опыт, накопленный педагогами, будет успешно изучен, обобщен, эффективно внедрен в образовательную практику и станет импульсом для новых творческих и педагогических проектов.

Список используемой литературы:

1. Вайнфельд, О. Музыка, движения, фантазия / О. Вайнфельд. – СПб: «Детство-пресс», 2002г. – 276с.
2. Володина, О.В., Анисимова, Т.Б. Введение в мир клубного танца / О.В. Володина, Т.Б. Анисимова. – М.: «Феникс», 2005г. – 148с.
3. Горшкова, Е. От жеста к танцу / Е. Горшкова. – М.: «ГНОМиД», 2003г. – 188с.
4. Кузьмина, Н. Способности, одаренность, талант учителя / Н. Кузьмина. - Л., 1985 г. – 246с.
5. Михайлова, М., Воронина, Н. Танцы, игры, упражнения для красивого движения / М. Михайлова, Н. Воронина. – Ярославль: издательство «Академия и К», 1998г. – 248с.
6. Полятков, С.С. Основы современного танца / С.С. Полятков. – М.: «Феникс», 2005г. – 98с.
7. Руднева, С., Фиш, Э. Ритмика. Музыкальное движение / С. Руднева, Э. Фиш. - М.: «Просвещение», 1972 г.
8. Смит, Л. Танцы. Начальный курс / Л. Смит. – М.: «Астрель АСТ», 2001 г.