

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Лысогорская детская школа искусств»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ»

составитель: Алексенцева Т.Л.
преподаватель МБУ ДО
«Лысогорская ДШИ»

Лысые Горы 2021

Аннотация

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования подрастающего поколения, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я». Одной из форм хореографического образования являются детские школы искусств. Актуальность хореографических отделений ДШИ определяется социальным заказом современного общества на личность, обладающую определенным уровнем художественно-эстетического воспитания.

Как показала практика работы хореографического отделения, воспитание средствами хореографического искусства – сложный процесс, выдвигающий ряд проблем, обусловленных спецификой учебного заведения. Становление и совершенствование учебно-воспитательного процесса связано не только с разработкой и внедрением новых методов и форм работы с обучающимися, но также и с поиском наиболее рациональных и действенных методов и приемов организации исполнительского творчества детей и подростков. Тема моей методической разработки - **«Некоторые особенности работы творческого коллектива хореографического отделения ДШИ»**. Работа основана на личном опыте автора. Являясь в течение долгого времени преподавателем хореографического отделения ДШИ и руководителем творческого коллектива, сталкиваясь с проблемами, с которыми ежедневно сталкивается каждый преподаватель, хотелось бы поделиться собственным опытом работы. Для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность в детских школах искусств, возможно, тема будет актуальной.

Цель – выявить алгоритм работы творческого коллектива хореографического отделения ДШИ, помогающий преподавателю наиболее рационально реализовывать свои творческие планы

Задачи:

- рассмотреть вопросы, связанные с организацией творческого коллектива хореографического отделения ДШИ;
- выявить критерии подхода к формированию репертуара хореографического коллектива;
- проанализировать проблемы связанные с репетиционной и концертной деятельностью творческого коллектива.

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Содержание

Аннотация	2
Введение.....	4
Подход к подбору и формированию репертуара.....	7
Организация репетиционной и концертной деятельности.....	14
Заключение.....	21
Список используемой литературы.....	22

Введение

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я». Танец органично сочетает в себе различные виды искусств музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста.

Процесс обучения хореографическому искусству способствует не только формированию и развитию физических качеств, но и воспитанию эстетических, нравственных, морально-волевых, творческих качеств личности ребёнка.

Запоминание танцевальных комбинаций, а впоследствии целых танцев, помогает развивать не только физические данные, но и умственные способности детей. Усвоения любого, особенно сложного двигательного действия неразрывно связан с активной умственной работой, поэтому можно говорить о интеллектуальном развитии ребенка в процессе обучения хореографией.

Занятия танцами дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей.

Одной из форм хореографического образования являются хореографические отделения детских школ искусств. Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования подрастающего поколения, для его гармоничного духовного и физического развития.

Как показала практика работы хореографического отделения (реализующего дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области хореографического искусства), целью которого является начальное хореографическое образование, формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, воспитание средствами хореографического искусства – сложный процесс, выдвигающий ряд проблем, обусловленных спецификой учебного заведения.

Становление и совершенствование учебно-воспитательного процесса связано не только с разработкой и внедрением новых методов и форм работы с обучающимися, но также с поиском наиболее рациональных и действенных методов и приемов организации исполнительского творчества детей и подростков.

Одной из таких проблем является организация творческого коллектива хореографического отделения ДШИ, создание соответствующего репертуара такого коллектива, организация репетиционной и концертной деятельности в рамках учебного плана образовательного учреждения.

Хореографическое отделение ДШИ не ставит своей целью подготовку профессиональных артистов балета, поэтому обучающиеся, как правило, не имеют перспектив профессионального исполнительства. Хотя для наиболее одаренных детей этот путь не исключается, основная часть учащихся должна получить возможность раскрыть заложенные в каждом творческий потенциал и реализовать его в соответствующем репертуаре за весь период обучения.

Таким образом, одной из основных специфических особенностей хореографического отделения школы искусств как учреждения дополнительного образования является сочетание одновременной деятельности учебного заведения, работающего по определенному учебному плану, и исполнительского коллектива, организованного на студийных началах.

В этих условиях основным моментом, определяющим в итоге подлинную эффективность учебно-воспитательного процесса, становится вопрос о правильном сочетании и соотношении обучения танцевальным дисциплинам и концертной деятельности. Поэтому при всей необходимости хорошо налаженного учебного процесса его нельзя превращать в самоцель, абсолютизировать – так же, как нельзя свести всю работу отделения к «натаскиванию» на концертный репертуар. Репетиции должны развивать и закреплять знания и навыки, приобретенные на уроках, а также прививать новые, связанные с работой над раскрытием танцевального образа, с решением круга исполнительских задач, предъявляемых сценой.

Проблема подбора репертуара всегда пользуется повышенным вниманием хореографов - практиков. Стоит вопрос о подборе такого репертуара, который был доступен для качественного исполнения обучающимися ДШИ, отвечал эстетическому уровню, а также нес в себе учебно - воспитательные задачи.

В нашей школе на хореографическом отделении реализовываются Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Хореографическое творчество» со сроком реализации 5 и 8 лет и дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореографическая азбука» рассчитанная на детей 5-6 летнего возраста, срок реализации 2 года.

В программе «Хореографическое творчество» предусмотрен отдельный предмет – «Подготовка концертных номеров».

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках классического танца, народно-сценического танца и других дисциплин. Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального

творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения. Предмет направлен на приобретение обучающимися первичных умений исполнения сценического репертуара на сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках культурных мероприятий города, на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. Сценическая практика учащихся организуется и планируется на основании плана работы хореографического отделения и учебного заведения в целом.

На хореографическом отделении нашей школы существуют два хореографических коллектива «Денс-коктейль» и «Веснушки». Коллективы состоят из наиболее одаренных, творчески заинтересованных обучающихся отделения.

В «Веснушках» занимаются ребята с «Хореографической азбуки» и младших классов. «Денс-коктейль» состоит из обучающихся старших классов и выпускников школы, желающих продолжить свой творческий путь на сцене.

Оба коллектива, активные участники творческой жизни школы и района, без них не проходит ни одно мероприятие в школе, выступления коллективов на концертах РДК пользуется неизменным успехом у зрителей. Хореографический ансамбль «Денс-коктейль» лауреат областных всероссийских и международных конкурсов.

Вопросами, связанными с деятельностью творческих коллективов хореографического отделения нашей ДШИ, проблемами, с которыми мне, как руководителю, пришлось столкнуться за годы работы, путями их решения, я хотела бы поделиться в своей работе.

Подход к подбору и формированию репертуара. Формы и жанры.

Репертуар - «лицо» коллектива, а в условиях существования нашей школы не только коллектива, но и подчас и всей школы. Репертуар является одним из показателей развития хореографического коллектива, определяет его основную воспитательную и творческую задачу, несет в себе определённые педагогические функции.

Для того чтобы коллектив был востребованным, успешным, интересным необходимо уделять особое внимание формированию репертуара. От его насыщенности и разнообразия зависит успех коллектива, как у зрителей, так и у желающих присоединиться к нему новых участников. Формирование репертуара определяет всю учебно - воспитательную деятельность коллектива. Он является одним из показателей развития коллектива, определяет его творческую жизнь.

Главное условие, которое должно соблюдаться при подборе и формировании репертуара – это соответствие уровня художественного и психического развития обучающихся тем творческим задачам, которые ставит перед ними конкретная постановка. Вопрос о таком соответствии должен решаться с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. То, что доступно одному может оказаться непосильным для других, именно в творческом плане, при равенстве физических и технических данных. Этого принципа необходимо придерживаться, создавая постановку в любом жанре и на любом лексическом материале. Недостаточная техническая подготовка и отсутствие необходимого актерского потенциала, а также пластические особенности детской фигуры могут превратить концертное выступление в пародию.

Следует отметить, что такие художественно несостоятельные постановки наносят огромный вред вопросу воспитания зрителей, но и самих исполнителей. Они развивают у исполнителей излишнее самомнение, претензии на «взрослый» репертуар профессионального ансамбля танца, извращение художественного вкуса.

Главная воспитательная цель работы над репертуаром - максимальное расширение кругозора обучающихся. Развитие правильных представлений о подлинных художественных ценностях в искусстве, критический подход к своей работе, творческое отношение к делу, то есть в стенах школы искусств необходимо учить «любить искусство», а не «себя в искусстве».

Наличие в учебном плане ДПОП «Хореографическое творчество» ряда танцевальных дисциплин – классического, народно-сценического, а в вариативной части историко-бытового и современного танцев – способствуют максимальному расширению репертуара, выходу его из узких рамок одного жанра исполнительского стиля, реализации возможностей каждого обучающегося.

По моему мнению, наиболее правильным было бы использования в репертуаре коллектива танцевального материала по всем предметам учебного плана, чтобы каждый предмет «имел выход» на сценическую площадку. В этом заключается огромный творческий и воспитательный потенциал, заложенный в самой структуре хореографического отделения, который на практике, к сожалению, трудно достигаем.

В работе каждой школы искусств складываются свои репертуарные традиции, обусловленные рядом фактов (преподавательский состав, контингент учащихся, наличие той или иной сценической площадки для выступления). Как правило, основой концертного репертуара является народно-сценический танец, так как он доступен большинству детей, дает возможность разнообразно строить репертуар, формировать его по степени сложности для каждой возрастной группы. Неисчерпаемые богатства национального танца раскрывает перед ними широкую перспективу их творческих и исполнительских задатков. Сюда могут входить и отдельные номера, и сюиты, и хореографические миниатюры, построенные на народном материале, и целые концертные отделения, состоящие из нескольких номеров, связанных единым режиссерским замыслом.

Как учебный предмет, «Народно-сценический танец» является одним из основных в ДПОП «Хореографическое творчество», он расширяет и обогащает исполнительские возможности учащихся. Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, способствует укреплению мышечного аппарата, развивает те группы мышц, которые мало участвуют в классическом тренаже. Велика роль этого предмета в эстетическом развитии учащихся, он приобщает их к богатству танцевального и музыкального народного творчеству. Среди множества задач, которые ставит перед собой преподаватель, обучая " Народно - сценическому танцу" следует выделить следующие: выявление и развитие *исполнительских* качеств учеников, умение ориентироваться в пространстве в различных рисунках и ракурсах, развитие чувства позы, умение передать в движении стиливые особенности народной музыки, привить начальные навыки ансамблевого исполнения.

Создавая репертуар на основе народно-сценического танца, преподаватель, руководитель коллектива должен учитывать, что старательное и глубокое изучение народного танцевального творчества дает возможность создать действительно высокохудожественный репертуар коллектива.

Работая над постановкой народных танцев, руководители должны предложить такие формы, которые отвечали бы возможностям исполнителей и одновременно сохраняли бы черты настоящего народного искусства.

Хореографическое образование я получила в Южном Казахстане, моя исполнительскую деятельность проходила в Государственном ансамбле танца республики Казахстан «Салтанат», поэтому хорошо знакома с культурой восточных танцев. В репертуар моего коллектива входят казахские

и узбекские танцы. Плавность, «отточенность» движений рук, тонкость «манеры исполнения» таких танцев хорошо сказывается на развитии исполнительских качеств обучающихся.

Репертуар на основе народно-сценического танца должен отвечать задаче бережного сохранения и выявления, как в постановке номера, так и в исполнении, подлинных национальных особенностей танца, раскрытия и передачи глубины его художественного содержания и красоты формы.

Эта задача вполне разрешена на всех ступенях, начиная с младшего возраста, и может быть решена с привлечением минимума технических средств, если в танце есть интересный, нестандартный рисунок, или он построен на сюжетной основе, с использованием игрового начала и т.д. Здесь все зависит от вкуса, такта, творческого подхода к работе постановщика - преподавателя.

Например, у нас в репертуаре много номеров, построенных на региональных особенностях русского танца есть Архангельский хоровод, Тульская плясовая, Саратовский перепляс. Каждый из этих номеров по-своему неповторим, несет в себе многообразие танцевальной культуры России.

Еще хотелось бы отметить, что народный танец не музейное искусство прошлого, он не представляет собой что-то неизменное. Все его виды-хороводы, пляски, переплясы – бытуют в народе, но они не застыли в своем развитии. Мы наблюдаем, как изменяются содержание танцев, видим, как они творчески перерабатываются и дополняются народом. Со временем целый ряд элементов перерождается, одни отмирают, другие возникают. Танец обогащается новыми движениями, обогащается его лексика. В нем появляются новые, как простые, так и сложные по технике исполнения движения. Богатое традиционное наследие народного танца надо бережно хранить и творчески развивать!

Классический танец (не как учебный предмет, закладывающий фундамент исполнительской культуры танцовщика, а как сценический жанр) должен использоваться на хореографических отделениях школ искусств с известной осторожностью. Здесь нужно проявить особый такт и чувство меры.

В программе учебного предмета «Подготовка концертных номеров» по ДПОП большой акцент делается на номера образцов классического хореографического наследия, которые могут использоваться по выбору преподавателя с учётом профессиональных возможностей и технической подготовки, как класса, так и индивидуально учащихся.

Классический танец предъявляет ряд жестких требований к исполнению, без которых он теряет свою художественную ценность и перестает быть средством эстетического воспитания. Это относится, в первую очередь, к физическим данным исполнителя, к качеству его обучения. При этом важна не только правильность выполнения отдельных па и технических приемов, но главное точность манеры и стиля исполнения. Поэтому поручать такой репертуар можно лишь обучающимся которые

имеют соответствующие данные. Поскольку возможности учащихся в большинстве случаев ограничены, в нашей школе основной путь создания репертуара на основе классического танца - постановка оригинальных произведений, рассчитанных на конкретных исполнителей, не ставящих перед ними непосильных задач, а также, ни в коем случае не претендующих на сравнение с классикой на сцене профессионального театра.

Однако при соблюдении художественного такта и при условии тщательного отбора возможно использование классического танца как основы для сценического номера. Такие постановки обогатят и расширят круг тем и образов, создаваемых на школьной сцене, помогут полнее раскрыть способности отдельных учащихся, а также освоить более сложную сценическую форму. При этом нельзя забывать, что опыт, исполнительская культура, традиции, репертуар накапливаются, как правило, в течении длительного периода.

В репертуаре хореографического коллектива нашей школы «Денс-коктейль» есть номер «Элегия», получивший высокую оценку жюри на различных конкурсах и фестивалях. Классическая хореография в сочетании с прекрасной музыкой Шопена (ноктюрн) делают атмосферу номера утонченной, несмотря на камерность (трио) и сложность. Номер пользуется неизменной популярностью у зрителей.

Большой интерес для хореографических коллективов составляет репертуар, созданный на основе современного танца. Этот вид хореографического искусства имеет необозримые возможности в творческом аспекте. Современная хореография, имея свои определенные принципы, собрав в себе все самое ценное и прогрессивное из других танцевальных школ, дает бескрайний простор полету творческой мысли. Возможность изобретать новую пластику движения, развивать и воплощать ее на сцене, возможность самовыражения и самореализации и есть главное специфическое отличие современной хореографии.

Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все новое, сегодняшнее, его окружающее, поэтому современный танец интересен и близок молодому поколению. Он подвижен и непредсказуем. Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными сложными положениями тел хорошо тренируют выносливость, систему дыхания, вестибулярный аппарат.

Сегодня искусство современной хореографии, как никогда, переживает период бурного роста, смело обновляет свою образную поэтику, образно-эмоциональное содержание, органично способное к танцевально-пластическому выражению передовых идей современности, не говоря уже о большой популярности которой оно пользуется у подростков. Пока, к сожалению, в репертуаре нашего коллектива, постановок, на основе современного танца не много как хотелось бы, и они скорее представляют собой некий синтез современной пластики с другими жанрами и стилями

хореографии, но они, безусловно, интересны как для исполнителей, так и для зрителей. В этом направлении мы пока «ищем себя», но уже имеем некоторые успехи.

Сегодня, проводятся много фестивалей и конкурсов современного искусства, где все это очень востребовано и мы, конечно, хотели бы идти в ногу со временем. В перспективе планируется отводить больше времени и внимания именно таким работам.

Но, если современная хореография это в основном про старший возраст обучающихся, в младших «Веснушках» широко используются постановки на основе детского и эстрадного танца.

В ДПОП «Хореографическое творчество» с 8 летним сроком обучения есть учебный предмет «Танец». Учебный предмет «Танец» является начальным звеном в хореографическом образовании и служит подготовительным этапом для дальнейшего предпрофессионального обучения.

На уроке танца, дети знакомятся с простейшими танцевальными шагами, рисунками танца, упражнениями на ориентировку в пространстве, элементами классического и народного танцев, исполняют хореографические этюды и передают в движении образное содержание музыки. Знания и навыки, приобретенные на занятиях по предмету «Танец» реализуются в соответствующем репертуаре.

В хореографическом коллективе «Веснушки» таких постановок немало: «Веселый клоун», «Полянка», «Божья коровка» и т.д. Эти постановки не сложны в лексическом плане, как правило, не выходят за пределы программных требований по годам обучения, но, тем не менее, необходимы как раз для развития творческого начала в ребенке, его исполнительских навыков.

В репертуаре наших коллективов достаточно много постановок в жанре эстрадного танца. Эстрадный танец, это направления синтезировавшее в себе самые различные стили. В нем могут присутствовать и элементы классической хореографии, модерна, джаз-танца, акробатики, гимнастики, народного танца. Он как раз и отличается многожанровостью и разностильностью. Эстрадный танец- вид сценического танца, чаще развлекательного характера, построенного на лаконичных средствах хореографической выразительности. Концертный номер, построенный на основе эстрадного танца должен ухватить и удерживать на протяжении 2-3 минут внимания зрителя (это как правило малые формы, небольшие хореографические композиции). Чем удержать внимание зрителя? Интересной идеей, оформлением, сценическим костюмом, современностью, трюковыми элементами, интересной музыкой, необычными хореографическими решениями. В эстрадном танце возможно всё! Вопрос в фантазии и творческом подходе к делу постановщика.

В процессе создания репертуара преподаватель, руководитель стремятся освоить всё разнообразие хореографических форм и жанров, сложившихся на сегодняшний день в исполнительской практике хореографических коллективов. Эта тенденция, как основная линия развития коллектива хореографического отделения ДШИ признана правильной, при условии точного учета специфики его работы и реальных возможностей, о которых говорилось выше.

Примеров такого творческого подхода немало. Например, в нашей школе искусств найдена интересная форма популяризации танцевального искусства, знакомящего широкого зрителя с творческой «кухней» исполнителей и создателей танца, трудностями учебно-тренировочной работы. Речь идет о своеобразном преломлении в условиях школы искусств такой популярной формы как класс-концерт. В такой постановке используется, например лексика, не выходящая за пределы четвертого класса, фрагменты экзерсисов у станка и на середине зала по классическому и народно-сценическому танцам. Такие выступления имели заслуженный успех у родителей обучающихся. Это позволяет родителям быть более осведомленными в работе нашей школы, следить за достижениями своего ребёнка не от концерта к концерту, а систематически наблюдать за его ростом, или наоборот оперативно вмешаться, если возникают проблемы.

Широко используется в репертуаре и такая форма как танцевальная сюита чаще всего на материале народно-сценического танца. Постановка «Хоровод дружбы» - танцевальная сюита, построенная на лексике русского, татарского, казахского, армянского, украинского, грузинского танцев, символизирующая дружбу народов, проживающих в наших Лысых Горах. Особенно удачный пример постановки такого рода танцев. Яркий, красочный номер вот уже несколько лет он в репертуаре коллектива, обновляется, дополняется, меняются участники, но номер и по сей день остается востребованным на различных праздничных концертах.

В работе творческого коллектива хореографического отделения ДШИ следует полнее использовать такие сценические формы как тематический или сюжетный танец, так как именно они являются для учащихся школой актерского мастерства. К сожалению, в репертуаре нашего школьного коллектива таких постановок не много. Причин для этого достаточно, недостаток времени для работы с такой постановкой, в которой будет занято лишь малое количество обучающихся, а подчас и из разных классов.

В настоящее время в репертуаре нашего коллектива значительное место занимают массовые постановки, позволяющие привлечь максимальное количество учащихся. Такие постановки, как правило, пользуются успехом у зрителя, часто привлекаются на различные массовые праздники. Однако нельзя недооценивать номеров камерного плана, имеющих большое значение для раскрытия и воспитания творческой индивидуальности обучающихся. В связи с этим закономерно выступление наиболее одаренных и освоивших

танцевальное мастерство учащихся в роли солистов в номерах, рассчитанных на одного или нескольких исполнителей. Материалом для таких постановок может послужить как раз классический танец.

Танец малой формы т.е с небольшим количеством исполнителей выдвигает перед автором постановки и её участниками сложную задачу: добиться максимального воздействия на зрителей при строгой ограниченности средств. При невозможности использовать широкопространственные композиции акцент переносится на развитие лексики танца, что требует повышенного внимания к образному началу, индивидуализации танцевального языка каждого исполнителя. В условиях школы искусств это обязывает к поиску тематики, наиболее близкой доступной её учащимся. Примером такой постановки может послужить номер «Птицы», образ «птиц», построенный на классической хореографии, требовал от обучающихся особенного подхода, сложность технически грамотного исполнения, работа над образом. Конечно, следует отметить, что на подготовку этого номера было затрачено гораздо больше времени.

Работа над камерным репертуаром, поскольку в нем на первый план выдвигается художественная индивидуальность исполнителя, его личная творческая инициатива, требует большой выразительности, углубленной работы над образом, осмысления исполнительских задач, полной сосредоточенности и мобилизации личности. В камерном репертуаре максимально проявляется уровень одаренности и мастерства исполнителей.

Очень важна роль камерного танцевального репертуара и в воспитании культуры зрительского восприятия, поскольку от зрителя также требуется сосредоточенность, чуткость, умение постигать музыкально-пластический образ. Хореографические отделения, как хореографическая форма работы с детьми, дают широкие возможности для творческих поисков, для создания собственного интересного, оригинального репертуара, реализованного в творческом коллективе.

На восприятие номера зрителем большое внимание оказывает оформление номера, и в частности костюмы исполнителей, которые должны быть интересными по решению, цвету и крою, отвечать задачам раскрытия сценического образа и учитывать особенности детской фигуры. Вопрос сценического костюма настолько большой, что по праву может быть темой отдельной самостоятельной работы.

Организация репетиционной и концертной деятельности.

Процесс развития хореографического образования шел поэтапно, постепенно формируя стройную систему хореографической педагогики, которая продолжает совершенствоваться, развиваясь и учитывая запросы современного общества на дополнительное образование.

Хореографическое образование постоянно находится в развитии, осовременивая задачи и цели обучения. В связи с ростом уровня хореографии, требования к педагогам-хореографам ужесточаются, они должны быть не только высококвалифицированными, знать методику исполнения, но и уметь четко планировать свою работу и интересоваться всем новым, что появляется в искусстве хореографии в целом. Нет единого стиля работы, к тому же условия, в которых они существуют, весьма различны и требуют в каждом случае особого подхода

Организуя репетиционную и концертную работу, в первую очередь необходимо помнить, что работа в школе искусств организована на основе утвержденных учебных планов и образовательных программ, выполнение которых - залог успешного обучения и эстетического воспитания.

Учебный план - тот фундамент, опираясь на который возможно и необходимо поднять дело эстетического воспитания средствами хореографии на новый, качественно более высокий уровень.

В основу репетиционной и концертной деятельности хореографического отделения должно быть положено четкое перспективное планирование, и всей, связанной с ней деятельностью преподавательского состава и обучающихся, способное обеспечить гармонию учебного процесса и сценического исполнительства.

При этом недопустимо нарушение равновесия между учебной и концертной работой и осуществление последней за счет первой. К, сожалению, практика дает немало количество примеров, когда хореографическое отделение как учебное заведение фактически не функционирует, а превращается в своего рода концертную организацию, обязанную немедленно и в любом количестве удовлетворить поступающие заявки на танцевальные номера.

Неудовлетворение таких заявок приводит к резко отрицательной оценке работы отделения со стороны администрации школ, общественных организаций, органов культуры, к конфликтам между ними и преподавательским составом, справедливо требующих элементарного соблюдения принятых в хореографии норм и правил.

Практика показала, что, в среднем, в течение года уже сложившиеся хореографическое отделение, выступая в полном составе, не может дать, как правило, более двух концертов в год (один из которых отчетный). А также принять участие более чем 4-5 концертах, показывая в них отдельные номера, без ущерба для качества исполнения.

При этом надо иметь в виду, что и эти показатели весьма условны, все зависит от:

контингента учащихся (чем меньше контингент - соответственно меньше и репертуарные возможности);

наличие сценической и репетиционной площадки (меньше репетиционного времени и соответствующего места для репетиций – хуже по качеству номера);

наличие творческих сил на отделении, способных обеспечить композиционно грамотные постановки, и количество преподавателей на отделении в целом;

возможность создать интересное сценическое оформление и костюмы, и многое другое.

Все это требует большой принципиальности со стороны педагогических коллективов.

Планировать репертуар творческого коллектива отделения следует сразу на весь учебный год, распределяя репетиционную и постановочную работу между преподавателями отделения, и учитывая в нагрузку каждого необходимое репетиционное время, сроки подготовки и сдачи соответствующего номера (постановки). Естественно, если готовится крупная работа, требующая объединенных усилий, то каждый преподаватель планирует свое участие в ней, исходя, прежде всего из интересов дела, а не личных притязаний.

Наиболее сложным моментом планирования репертуара является распределение постановочной и репетиционной работы между преподавателями отделения. Здесь не может быть норм и правил, поскольку в каждом коллективе складывается свой "баланс" творческих возможностей. Главным может быть лишь принцип индивидуального подхода к каждому, как к творческой личности, с учетом не только его возможностей в настоящем, но и перспективы дальнейшего творческого роста.

Например: хороший учитель классического танца, но при этом посредственный репетитор или постановщик, должен получить возможность учить предметы, которые знает лучше других преподавателей отделения; способный репетитор – больше репетировать и так далее. На практике каждый член педагогического коллектива часто вынужден выполнять работу, к которой он менее склонен от природы, но при правильной организации, в интересах дела, он должен иметь возможность проявить и развить свои способности.

Я считаю, наиболее рационально, продуктивно и правильно налажена сценическая практика там, где отказались от её организации по принципу: каждый педагог ставит в обязательном порядке определённое количество номеров в классах, с которыми он работает. Такой порядок, достаточно распространенный, удобен, по мнению администрации школы, для контроля и отчетности. К тому же, на музыкальных отделениях он

является основным, что вытекает из самой специфики их учебного процесса. Но для нас он в принципе неприемлем, в первую очередь, потому что, при такой организации невозможно создать основной репертуарный фонд из наиболее ценных в художественном отношении постановок, которые являлись бы необходимым материалом для каждой ступени обучения. Без такого репертуара не может быть поступательного развития, не может формироваться творческий облик.

Так происходят непроизводительные затраты труда, творческих сил и времени. Поэтому при планировании репертуара должны учитываться творческие перспективы отделения в целом.

Постановщики и репетиторы должны работать с теми составами исполнителей, которые соответствуют их постановочному замыслу, независимо от того, работают они с этими учащимися в классе или нет. При этом четкое планирование работы позволит осуществить строгий учет времени, отведенного на репетиционно - постановочную работу.

Необходимо подчеркнуть, что установка на чрезмерно частую смену репертуара коллектива хореографических отделений, которая широко распространена, является неправильным. Такая "репертуарная гонка" истощает творческие силы отделение и неизбежно приводит к потере качества. Неоправданно такая позиция в отношении зрителей: если номер действительно имеет художественную ценность, то с удовольствием смотрится и по нескольку раз. При достаточном репертуарном фонде можно умело разнообразить программу того или иного концерта, избегая частых повторов, учитывая состав зрительской аудитории. Процесс замены репертуара должен быть естественным: номера уходят из репертуара по мере "морального" старения, когда они уже не отвечают возросшим творческим возможностям коллектива и интересам его дальнейшего роста.

Заранее планируются также все составы исполнителей с учетом возможности учащихся, их равномерной занятости в репертуаре и допустимых физических нагрузок. Без этого, сочетать сложную подготовку к концертным выступлениям, требующих больших организационных усилий в масштабах всего отделения, с текущей работой над новым репертуаром и плановым учебным процессом фактически невозможно.

Иногда по ряду обстоятельств внеочередные выступления оказываются неизбежными. Тем не менее, долг администрации школы и педагогического коллектива отделения свести их к минимуму, так как внеочередное выступление учащихся даже с одним номером отрицательно сказывается на всей работе в целом.

Дети любят искусство танца и посещают занятия в течение достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и умений. Однако деятельность хореографического отделения и действующего творческого коллектива отделения не может быть ограничена одними репетициями и уроками,

иначе такой коллектив рано или поздно распадется. Занятия танцами, как правило, направлены на развитие физических и эстетических способностей ребенка. Учебный процесс достаточно утомительный и монотонный, поскольку приходится в зал каждый день и отрабатывать одни и те же комбинации не так-то просто. Но если ребёнок знает, что всё, что он делал в зале во время учебного процесса, будет иметь результат в виде выхода на сцену, занятия превращаются в праздник и ожидание концерта, фестиваля, конкурса и т.д. У детей формируется отчётливое представление о прямой связи учебного и репетиционного процесса с выходом на сцену, появляется стимул к самосовершенствованию, в коллективе появляется здоровая конкуренция.

Концертная деятельность творческого коллектива, является составной частью всей деятельности хореографического отделения. Концерты играют большую и очень важную роль в жизни обучающихся, и нужны как исполнителям, получившим возможность продемонстрировать плоды своей работы, так и зрителям, которые могут дать оценку этой работе. Тем более, танцы – это одним из наиболее зрелищных видов концертных номеров, пользующихся у публики неизменной популярностью. Поэтому неотъемлемой частью творческой жизни любого коллектива является регулярная сценическая практика, которая включает в себя и концертные выступления, и участие в различных мероприятиях, проектах, фестивалях и конкурсах. Исполнительская деятельность рассматривается как заключительный момент всего учебно-творческого процесса.

Концертное выступление - ответственный момент в жизни хореографического коллектива, конечный результат проделанной репетиционной работы, выраженный в исполнении хореографических номеров перед публикой. Совместные выходы на концерты, а также поездки на фестивали и конкурсы с детьми помогают сплотить и сдружить детский коллектив, помогают наладить взаимоотношения обучающихся и преподавателя, лучше узнать друг друга. У детей формируются навыки поведения в обществе, они становятся более общительными, находят новых друзей, расширяют образовательный кругозор, повышают культурный, нравственный и эстетический уровни развития.

Публичные выступления погружают детей в особое психологическое состояние, характеризующееся эмоциональной приподнятостью, волнением, радостью, переживанием, гордостью, пробуждают интерес, позволяют увидеть значимость своих танцевальных занятий, укрепляют и расширяют кругозор.

Но есть и проблемы. Концертное выступление в отличие от репетиционной работы имеет временную необратимость. На концерте нет такой возможности, которая была только что на репетиции. Номер нельзя остановить, сделать замечание, повторить еще раз. Номер воспримется зрителем так, как получилось в каждом конкретном исполнении. И если

выступление, в силу каких-либо причин получилось неудачным, то все огромная предварительная работа оценится отрицательно.

Концертное выступление позволяет быстрее, чем репетиционная работа выявить недоработки не только художественного порядка, но и воспитательной, организационной работы коллектива. По тому, например, сколь и когда (с опозданием или в установленное время) явилось участников, можно сделать вывод о состоянии дисциплины в коллективе и моральном климате. Руководитель коллектива, преподаватель должен выяснить причины такого поведения, сделать выводы, выявить недоработки в воспитательной работе.

Если в последний момент, перед выходом на сцену исполнители и руководитель начинают спешно, нервничая разыскивать и проверять: все ли участники номера на месте, наличие костюмов, обуви, реквизита и т.д., то можно смело говорить об упущениях в организации выступления. И о том, что руководителю, преподавателю не удалось воспитать чувство ответственности у детей. Все это требует большой дополнительной работы со стороны руководителя коллектива.

В организации концертной практики мелочей нет!

Важным моментом, обеспечивающим успешное концертное выступление, является его предварительная организация. Решение всех необходимых вопросов - от точного выяснения места и времени выступления, размера сценической площадки, гримёрных комнат, звука, света, до обеспечения транспортом к месту выступления и обратно.

Большую помощь здесь могут оказать родители детей. Несколько активных родителей смогут переодеть и проследить за детьми, помочь с костюмами.

Во время концертного выступления особое состояние переживают исполнители и художественный руководитель. Так называемое концертное волнение, испытываемое исполнителями, накладывает отпечаток на эмоциональное, психологическое и физическое состояние. Известны случаи, когда из-за волнения ребенок не может исполнить номер, есть дети, боящиеся сцены, бывает, что подкашиваются ноги, бывает, что от волнения он не может совладать со своим выражением лица, вместо улыбки перекошенное испуганное лицо ребёнка и т.д. Умение правильно психологически подготовить ребёнка к концерту, одна из немало важных задач, которые должен уметь выполнять педагог-хореограф. Создать правильную благоприятную атмосферу, без излишней нервозности и тревожности, которая так легко может передаваться детям – залог успешного концертного выступления.

Творческое волнение следует направлять в такое русло, что бы оно способствовало лучшему раскрытию исполнительских замыслов, а не порождало неуверенность и страх перед зрителем.

Концертное выступление всегда имеет повышенный уровень эмоциональной отзывчивости у руководителя и участников коллектива. Между ними устанавливается особо чуткая взаимосвязь, обостряется

ответственность перед публикой. Во время концертного выступления участники ведут себя значительно собраннее, активнее. Каждый выполняет максимально ответственно свои обязанности.

Интересно то, что происходят изменения в сторону большей строгости, регламентации в отношениях между участниками коллектива. Они более требовательны по отношению друг к другу, внимательно и быстро реагируют на замечания руководителя. Причем личностные качества, сформированные в этих условиях, проявляются не только в стрессовых ситуациях (во время концерта), но и во время учебной деятельности, в повседневном поведении, в быту. Таким образом, можно говорить, что концертная деятельность, это огромный потенциал этического и эстетического влияния на внутреннюю культуру ребёнка.

Очень полезно записывать видео выступления, а после совместно просматривать. Выявление в концерте наиболее уязвимых и слабых мест в исполнении номера, программе в целом, технической и психологической подготовленности исполнителей коллектива может служить отправной точкой для определения дальнейших усилий в работе: чем больше позаниматься, что исправить, как нужно готовиться к выступлению, развитию каких качеств придать особое значение. При наглядном материале легче говорить о недостатках, да и сами исполнители видят свои недоработки, ошибки. Обязательно необходимо проговорить не только о недостатках, но и оценить положительные моменты.

Формированию социально ценных качеств способствует личный пример преподавателя, руководителя коллектив. Поведение, манеры, характер обращения становится объектом пристального внимания участников коллектива. Руководитель своими действиями, своей увлеченностью создает настроение творческого вдохновения, вселяет уверенность в исполнителей перед выходом на сцену.

Концерт требует от руководителя громадной затраты нервной энергии. На плечи ложится большая забота об организационной стороне вопроса (особенно если это выступление на выездных конкурсах), еще раз повторюсь, здесь большую помощь могут оказать родители, старшие участники коллектива.

Руководитель коллектива должен постоянно напоминать об общности творческих задач, стоящих перед коллективом. Без руководителя нет коллектива, но без сплоченного, целеустремленного коллектива нет и, не может быть руководителя. Это важно помнить!

В каждом конкретном концертном выступлении преподаватель, руководитель заранее должен предусмотреть все особенности и сложности, с которыми его коллективу придется столкнуться. Одно дело выступать на «своей» сцене, другое, если концерт выездной. На него возлагается дополнительно огромное количество забот. В таких случаях уже с первых репетиций надо приучать детей точно следовать требованиям преподавателя, руководителя коллектива.

На выездных концертах руководитель должен быть особенно собран. Ни о каком успешном выступлении не может быть и речи, если сам руководитель нервничает, растерян, не может решить возникающие проблемы, собрать исполнителей в единый творческий коллектив. Ему приходится быть находчивым при исправлении различных «накладок» во время выступления, и уж ни в коем случае не растеряться, оставаться выдержанным, поддерживать своих исполнителей. Во время выступления руководитель должен быть рядом со своим выступлением, это придаст уверенности исполнителям, особенно если это дети.

Ни в коем случае нельзя ругать исполнителей во время концерта, а тем более что-то кричать, поправлять, делать замечания из-за кулис во время выступления. Это сбивает участников с ритма, пропадает эмоциональный настрой, хореографический образ, всё отходит на второй план и все мысли сосредоточены на том, что будет после выступления от руководителя. О каких танцах может идти речь?

Так же не следует делать замечания, указывать на ошибки сразу после выступления. Исполнители находятся на эмоциональном подъёме и могут просто не воспринимать замечания в лучшем случае, а наиболее чуткие и эмоциональные дети воспринять замечания болезненно. Лучше всего делать замечания по концерту на следующей репетиции, когда преподаватель, руководитель коллектива сам проанализировал выступления, сделал выводы. Как говорилось ранее удобнее для этого использовать видеозаписи концертных выступлений.

Заключение

Хореографическое образование – это система обучения хореографическим дисциплинам и воспитания у учащихся художественно - эстетического вкуса, которое позволяет привить любовь к различным видам искусства, к богатому духовному наследию, развить творческое мышление и физические данные. Хореографическое образование постоянно находится в развитии, осовременивая задачи и цели обучения.

Как показала практика работы хореографических отделений ДШИ, воспитание средствами хореографического искусства – сложный процесс, выдвигающий ряд проблем, обусловленный спецификой учебного заведения. Совершенствование учебно-воспитательной работы связано с постоянным поиском наиболее рациональных и действенных методов и приемов организации исполнительского творчества детей и подростков.

Одной из основных специфических особенностей хореографического отделения школы искусств как учреждения дополнительного образования, является сочетание одновременной деятельности учебного заведения, работающего по определенному учебному плану, образовательной программе, и исполнительского коллектива. В этих условиях основным моментом, определяющим в итоге подлинную эффективность учебно-воспитательного процесса, становится вопрос о правильном сочетании и соотношении обучения танцевальным дисциплинам и сценической практике обучающихся.

Вопросы, связанные с организацией творческого коллектива хореографического отделения ДШИ, создание соответствующего репертуара такого коллектива, организация репетиционной и концертной деятельности в рамках учебного плана образовательного учреждения легли в основу представленной работы. Ссылаясь на собственный опыт, автор даёт практические советы, которые могут быть полезны начинающим преподавателям.

В заключении хотелось бы еще раз сказать, что творческий коллектив ДШИ – это возможность постоянного профессионального роста преподавателя, развитие исполнительского потенциала и стабильная сценическая практика обучающихся хореографического отделения.

Список литературы

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - СПб: Планета музыки, 2010
2. Гусев Г., Методика преподавания народного танца.- М.: ВЛАДОС, 2006
3. Калугина О. Методика преподавания хореографических дисциплин. Учебно-методическое пособие. Киров: КИПК и ПРО, 2011
4. Методические рекомендации для преподавателей хореографических отделений.- М.: Наука, 1998
5. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать.- М.: ВЛАДОС, 2003