

История хореографии

Эстетическое воспитание как средство формирования личности. Понятие танца и его значение в развитие ребенка. Роль музыкально-ритмической деятельности в культурном развитии школьников. Место хореографического искусства в эстетико-нравственном воспитании.

Введение

Образовательная область «Искусство» в современной школе представлена тремя предметами: музыка, изобразительное искусство и мировая художественная культура. Архитектура, театр, кино, другие виды искусства либо частично включаются в эти предметы, либо остаются вне поля зрения. Однако есть один вид искусства, который обладает уникальным потенциалом в качестве школьного урока. Он не будет дополнительной нагрузкой, а скорее наоборот психической и физической нагрузкой. Это – танец.

Танец, в отличие от других предметов, снимает перегрузку, улучшает физическое и душевное состояние детей и даже повышает общую успеваемость.

В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль отводится искусству, в частности хореографическому. Танцевальное искусство в нашей стране с каждым годом приобретает все большую популярность, становится одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой личности.

Танцевальное искусство – массовое искусство. Оно доступно всем. Десятки тысяч детей принимает участие в работе хореографических кружков, балетных студий. Благодаря систематическому хореографическому воспитанию и образованию учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства.

Танец – это сценическое искусство, требующее тщательной подготовки, виртуозности движений, ежедневной шлифовки танцевальной техники. На этих занятиях у детей развивается музыкальность и ритмичность, что имеет большое значение для эстетического и физического воспитания детей. Музыка и танец тесно связаны друг с другом. Наряду с танцем музыка является родним из факторов эстетического воздействия на детей.

Простая, доступная музыка будит фантазию, увлекает, помогает преодолевать трудности. Танцевальность, образность, ясная мелодия, четкий

ритмический рисунок – вот необходимые качества танцевальной музыки для детей. Содержание и форма музыки должны отвечать содержанию и форме танца. От качества используемого в работе музыкального материала и его исполнения зависит музыкальное развитие и становление художественного вкуса учащегося.

1. Эстетическое воспитание как средство формирования личности

Способность эмоционально отзываться на прекрасное, любить и ценить его делают жизнь человека более содержательной, яркой и богатой. Она оказывает большое влияние на формирование человеческой личности и, в первую очередь, ее морального облика. Поведение, основанное на понимании красоты этических норм и правил, является более прочным и устойчивым. «Одно дело привлечение подарком, наградой, премией или какими-нибудь благами для отдельной личности, – говорил А.С. Макаренко, – и другое дело – привлечение эстетикой поступка, его внутренней сущностью.

Цель эстетического воспитания – формирование у подрастающих поколений эстетического идеала, который обобщает наиболее важные и существенные эстетические представления и взгляды человека.

Воспитание эстетического идеала предполагает прежде всего развитие у учащихся эстетических чувств и эстетического восприятия. Одни и те же явления действительности и искусства можно видеть, чувствовать и воспринимать по-разному. Одни могут часами любоваться красотой природы и картинами художников, а вторые и к тому и другому совершенно равнодушны. Развитие эстетического восприятия невозможно без обогащения учащихся эстетическими впечатлениями, без развития у них эмоционального, личного отношения к воспринимаемому. Необходимо воспитывать у учащихся эмоциональную отзывчивость, обращать их внимание на прекрасное в окружающей жизни и быту, в произведениях искусства.

Богатство и ценность эстетических чувств и переживаний заключается не в количестве, а в их глубине и устойчивости. Глубокое чувство определяет все поведение и деятельность человека, свидетельствует о цельности его натуры. «Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить, – говорил Ф.Э. Дзержинский, – я не умею отдавать только половину души. Я могу отдать всю душу или ничего не отдать». К сожалению, в жизни можно встретить людей, готовых под первым впечатлением на любой подвиг или самоотверженный поступок, но их чувство очень быстро остывает, и при первых же трудностях они отказываются от достижения поставленной цели.

Наряду с формированием глубины и постоянства эстетических чувств следует обращать внимание на их принципиальность и идейную направленность. Воспитание эстетических чувств тесно связано с

формированием своего духовного облика человека и, в первую очередь, правильных эстетических взглядов, убеждений и вкусов.

Важно не только уметь видеть и чувствовать прекрасное в жизни и искусстве, но и судить о нем, давать ему правильную оценку. Непритязательный в музыкальном отношении человек может не оценить по достоинству высокохудожественное музыкальное произведение, наоборот, давать высокую оценку с художественной точки зрения слабому творению. Поэтому одна из основных задач эстетического воспитания – формирование эстетических взглядов, суждений и вкусов у учащихся. Отсутствие правильных суждений о прекрасном или «дурные» вкусы – далеко не безобидная вещь. Нередко сложные представления о том, что красиво и некрасиво, приводят к безнравственным поступкам и извращенным взаимоотношениям между людьми.

«На вкус и цвет товарищей нет», – говорится в старинной русской пословице. Нельзя требовать от людей совершенно одинаковой оценки прекрасного в жизни и искусстве. Однако у членов общества, разделяющих одно мировоззрение, различия во вкусах не будут выходить за пределы их эстетического идеала. Вкусы определяются не только уровнем эстетической воспитанности, но морально-политическим обликом личности.

Формирование эстетических суждений и вкусов тесно связано с воспитанием эстетической активности у учащихся. «Человек по своей натуре художник, – говорил А.М. Горький. – Он, так или иначе, стремится вносить в свою жизнь красоту». Ученик должен быть не только созерцателем прекрасного, уметь понимать и ценить его, но и активно вносить прекрасное в повседневную жизнь, делать ее эстетически выразительной и содержательной, бороться против всего уродливого и безобразного. С этой целью важно систематически привлекать учащихся к активной деятельности по улучшению и эстетическому преобразованию окружающего, воспитывать у них эстетические навыки и привычки, которые дают им возможность вносить элементы прекрасного в жизнь, быт, учебную и трудовую деятельность.

Важной задачей эстетического воспитания является развитие творческих интересов и способностей у учащихся в той или иной области искусства. Л.Н. Толстой писал, что каждый человек обладает высокой потребностью служить искусству и что эта потребность должна быть удовлетворена. В нашей стране, где для трудящихся открыт доступ ко всем видам искусства, мечты великого русского писателя претворяются в действительность. Сотни тысяч людей занимаются в кружках художественной самодеятельности, приобщаясь к серьезному искусству. Развитие творческих способностей помогает

наслаждаться искусством, создает предпосылки для дальнейшего совершенствования.

Эстетическое воспитание учащихся происходит в процессе всей учебно-воспитательной работы. Учебный труд, производственная практика, общественно-полезная работа, туристические походы по родному краю, культура труда и быта – все это наряду с теоретической подготовкой к профессии и формированием морального облика учащихся может быть использовано и для их эстетического воспитания. Однако основным средством эстетического воспитания, позволяющим наиболее успешно решать все изложенные выше задачи эстетического воспитания, служит искусство.

«Ни музыка, ни литература, ни какой другой вид искусства в настоящем смысле этого слова,- говорил П.И. Чайковский,- не существуют для простой забавы, они отвечают более глубоким потребностям человеческого общества, нежели необыкновенная жажда легких развлечений». Правдиво изображая действительность, создавая яркие образы положительных образов героев, литература и искусство формируют у учащихся эстетические вкусы и взгляды, учат их понимать прекрасное в произведениях искусства и в жизни, способствуют развитию художественных потребностей и задатков.

2. История хореографии

История становления хореографического искусства – это результат эволюции человеческой культуры, социальных особенностей каждого времени, это история эволюции народно-танцевального искусства.

История искусства танца уходит в седую древность. На заре своего существования человечество открыло способы выражения мыслей, эмоций, поступков через движение. Танец безмолвен. Здесь не звучит слово, но выразительность пластики человеческого тела и музыкальных ритмов и мелодий оказывается могущественней, и поэтому язык танца многонационален и понятен всем. Сначала человечество вкладывало в танце свои представления и верования – танец был обрядом. В пляске человек выманивал у неведомых богов счастливую охоту, обильный урожай, спасение то недугов. Такие обрядовые танцы по сей день можно увидеть у некоторых первобытных племен Австралии или Американских индейцев. В нашей стране в плясках коряков, остяков, чукчей тоже живут отзвуки древних ритуалов предков, «заклинавших» танцев добычу – медведя, нерпа, рыбу... Шло время, человечество все энергичнее открывало тайны мироздания, и танцы утрачивали свое первоначальное «магическое» предназначение. Теперь в них выражались свойственные народу вольнолюбие, жизнерадостность, оптимистическое восприятие реального мира. Поэтому недаром танец всегда был нелюбим жестокими церковниками. Однако он оказался куда сильнее и жизнеспособнее

мракобесия и предрассудков. Танец выжил, восторжествовал и расширил свою сферу действия.

Возродилось целое искусство – хореография. Она, по существу, не имеющая системы записей движений, передавала устно, как эстафету, все ценное и наиболее выразительное, что было на протяжении ее истории.

Как сокровищницу творческой фантазии хранят и передают народы следующим поколениям свои национальные танцы. Они создавались и выкристаллизовывались на протяжении новых веков.

В обработанном виде национальные танцы переходили на паркет: танцевала знать на придворных балах. Танцевали актеры в интермедиях, чтобы «внести оживление» в ход серьезных драматических и оперных представлений. Сценический танец обогащался техникой, идущей от актеров, акробатов, скоморохов. Так, более четырех веков назад родился балет.

Поскольку зарождение танца относится к истокам человеческой культуры, а возможность систематизировать все огромное количество движений появилось только в 17 веке, можно сказать, что такой длительный путь развития и тщательный отбор выразительных средств говорят об объективной эстетической ценности и жизненности этого искусства.

Истоки русской хореографии берут начало в хороводных массовых танцах, в которых складывались различные формы: перепляс, парный танец, импровизационная хороводная пляска, в которой ведущий танцор придумывал движения, а остальные повторяли, со временем отбирались и вырабатывались наиболее интересные, выразительные движения, рисунки и запечатлевались в различных танцах, приуроченных к жизненным событиям – обрядам, идущих от языческих времен, свадьбам, сезонным праздникам.

Творческая жизнь балетмейстеров тех лет проходила под влиянием противоречивых тенденций, имевших место и в других видах искусства. Так, например, «музыка, дающая толчок к творческой мысли постановщика, претерпевало в эти годы сильные ритмические и гармонические изменения»; - пишет Боголюбская М.С.

Ж. Далькроз, увлекший многие страны Европы своей системой ритмического воспитания, также оказал большое влияние на развитие балета, хотя среди хореографов он имел противников. Он сумел взглянуть на ритм как на внутренние проявления к духовной жизни человека через физическое действие, тщательно разработал систему ритмического воспитания.

Ритмическое воспитание было взято на вооружение К С Станиславским, который большое значение придавал ритмическому развитию актера. Уроки ритмики изучались будущими хореографами. Таким образом, искусство танца развивалось и совершенствовалось. История показывает, что путь к

танцевальному искусству идет через психологию и художественное раскрытие характеров, через музыкально-танцевальный образ.

3. Роль музыкально-ритмической деятельности в эстетическом развитии школьников

Музыкально-ритмическая деятельность детей – яркий, эмоциональный путь передачи музыкально-эстетических переживаний.

Музыкальное воспитание в работе с детьми дошкольного и школьного возраста уже давно выделилось в самостоятельный предмет. Это воспитание культурных или хотя бы музыкально грамотных слушателей, из числа которых попутно можно отобрать наиболее одаренных для профессионализации.

При такой установке содержанием работы является приобретение навыков и знаний, которые понадобятся детям в дальнейшем при слушании музыки, музицировании. Проведение такой работы требует, конечно, на первых порах всевозможных приемов, способных заинтересовать детей, приобщить их к музыке. Одновременно преподается хоровое пение, бережно развивается слух, даются сведения о музыке, композиторах, исполнителях.

Музыкальное воспитание – это процесс развития музыкальности не только как способности понять, но и глубоко пережить, почувствовать музыку, как если бы она была создана самим слушающим. Только тогда музыка надолго останется в эмоциональной памяти ребенка, сказываясь на его мироощущении и поведении.

Только при таком глубоком восприятии искусство, в данном случае музыка, раскрывает свою художественно-эстетическую ценность, осуществляет свои подлинные задачи.

Только устремленность к такому развитию музыкальности позволяет нам смотреть на музыкальное воспитание как на процесс глубоко важный и нужный для наших детей. В этом процессе надо не только дать им полезные музыкальные навыки и знания; прежде всего, необходимо развить как раз все то, что не поддается включению в программу и экзаменационные требования, а развивается медленно и с трудом.

При такой целевой установке движение под музыку оказывается одним из самых эффективных методов развития музыкальности – методом, основанным на естественной двигательной реакции на музыку, свойственной любому ребенку.

Метод этот имеет трудности, связанные с тем, что музыкальные руководители детских садов и школ обычно связаны с различными системами движения: танца бытового, народного, балетного; ритмической, пластической, художественной гимнастики разных видов.

Каждый день жизни выдвигает новые задачи в деле эстетического воспитания подрастающего поколения. Решение этих задач будет способствовать всестороннему развитию учащихся и внесет обновление в хореографическую работу с детьми.

Танец и музыка – родственные искусства, между ними существует глубокая взаимосвязь. Эти два искусства близки нашим детям и молодежи, они призваны помогать личности расти и развиваться.

Музыка является душой танца. Она создает то творческое настроение, ту эмоциональную атмосферу, которые необходимы для создания образа в танце. Только при органической взаимосвязи музыки и движений танец приобретает осмысленность и выразительность.

Весь процесс хореографической работы способствует физическому развитию детей, развитию их танцевальных способностей, помогает эстетическому воспитанию. Я стремлюсь к тому, чтобы учащиеся в процессе занятий не только приобретали знания по танцу, но и получали музыкально-хореографическое воспитание. В процесс создания танца входит и прослушивание музыки для намеченной постановки.

Задача музыкального движения – воспитывать у детей умение слушать, воспринимать, оценивать музыку, развивать у них любовь к музыке и потребность в ней, готовить из них чутких слушателей и любителей музыки, черпающих в ней вдохновение, радость, поддержку, пробуждать в них художников.

Занятия музыкальными движениями должны развивать музыкальность детей.

Музыкальность характеризуется способностью переживать содержание музыкального процесса в его целостности – чувствовать музыкальный образ.

Способность создавать музыкально-двигательный образ развивается путем соответствующей целенаправленной организации, как восприятия музыки, так и самих движений детей. Музыка вызывает у любого человека моторную реакцию. Нередко эта реакция остается скрытой, выражаясь лишь в изменениях мышечного тонуса. Надо создавать необходимые условия для естественного выявления этих моторных реакций в движениях всего тела. Все это воспитывает у детей творческую активность и воображение.

На занятиях музыкальным движением образное содержание и характер упражнений всецело вытекает из содержания и формы музыки. У детей развивается «умение слушать музыку, как логичное и последовательное действие». В специальных упражнениях, играх, танцах они сами включаются в действие и целостно воспринимают эмоциональное содержание музыки.

Творческая активность проявляется по-разному: и тогда, когда дети, слушая музыку, самостоятельно выражают свое эмоциональное восприятие движениями, которых требует музыка; и в тех случаях, когда дети исполняют упражнения с заданными движениями, но придают им выразительность, отвечающую собственному восприятию музыки.

В процессе этой работы детей надо знакомить с музыкой, содержащей разнохарактерные образы – от веселых, беззаботных, лиричных, нежных и до энергичных, волевых. Сопоставление конкретных музыкальных образов (энергичных, активных, волевых и спокойных, лиричных, созерцательных) помогает детям сильнее и глубже переживать и четче выражать их, обогащает и организует эмоциональный мир детей.

Успех работы решается не количеством пройденных упражнений, игр, танцев, а умением детей переживать их содержание. Следует всегда обращать внимание на выражение лиц движущихся детей, так как на них яснее всего видно, что дают детям музыка и движение.

Музыка и движение помогают воспитывать музыкальное восприятие детей, совершенствовать их движения и развивать их способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ. Кроме того, каждое из них имеет свою специальную задачу (одно помогает в усвоении определенного двигательного навыка; другое направляет внимание детей на отражение той или иной особенности музыки и т.п.)

Главная задача музыкально – ритмической деятельности – развивать и углублять творческие способности детей, уметь создавать музыкально-двигательные образы самостоятельно, используя при этом навыки, полученные на музыкально-двигательных занятиях ранее.

Первоклассники обычно приходят на первый урок ритмики полные интереса и ожидания. Многие из них уже не раз встречались с музыкой – все они, конечно, охотно прыгали, скакали, бегали, как это свойственно всем детям. Но далеко не все из них учились соединять музыку с движением, что могло бы им дать и новое ощущение музыки, и новое качество движения.

С самого начала работы дети должны приобрести первые необходимые музыкально двигательные навыки: они привыкают внимательно слушать музыку во время движения – начинать или оканчивать движение, сменять одно движение другим.

Все эти «команды» дает музыка; без внимания к ней музыкальное движение невозможно и неинтересно.

Внимание к музыке еще более обостряется тем, что предварительного прослушивания и обсуждения музыки нового танца не проводится.

Разъяснив детям содержание упражнения и его структуру, педагог предупреждает детей, чтобы они приготовились к движению с началом музыки, а затем предоставляет им выполнять задание так, как они его поняли, как им подскажет музыка.

Одновременно педагог для развития у детей музыкально-двигательной памяти спрашивает: «Что мы делали в прошлый раз под эту музыку?» – или предоставляет им самим начинать упражнение, услышав знакомую музыку. Так у детей воспитывается непрерывное и заинтересованное внимание к музыке, с которой связаны их действия; первоначально произвольное, оно постепенно превращается в послепроизвольное – дети привыкают следить за музыкальным рассказом так же, как они слушают стихи, сказку.

С первых дней занятий у детей должны активизироваться связь между музыкой и движением. Необходимо возбудить у ребят желание двигаться, когда звучит музыка, сделать для них связь музыки с движением привычной, естественной. Дети должны получать радость от движений и музыки; движения усиливают их эмоциональный отклик на музыку.

Эти первые музыкально-двигательные впечатления и навыки детей служат залогом успеха всей дальнейшей работы.

Основной задачей курса танца является приобщение детей к танцевальному искусству, воспитание у детей способности к более глубокому восприятию музыки, развитие музыкальных способностей, формирование художественного вкуса и интересов.

Дети должны сразу почувствовать, что движения и музыка органически связаны. Для этого восприятие музыки и двигательная реакция на нее должны протекать одновременно. Только при этом условии возникает целостный музыкально-двигательный образ.

Выражение музыки через действие усиливает эмоционально-моторную реакцию детей, придает ей конкретно-образный смысл.

Мелодия – основа музыкально-двигательного образа. Дети учатся вслушиваться в мелодию, запоминать ее, двигаясь, напевать ее про себя. В танцах музыка помогает детям следовать за развивающимся содержанием, чувствовать логическое завершение музыкальной мысли.

Для того, чтобы дети могли легко и непринужденно реагировать на музыку движением, надо воспитывать у них необходимые качества движения, дать им ряд танцевальных навыков.

Танец имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное влияние на эстетическое развитие детей, на рост их общей культуры.

Цель хореографических занятий – научить детей и подростков красиво и правильно двигаться. Необходимо расширять горизонты музыкального развития наших учащихся, воспитывать их вкус на музыке мелодичной, понятной, богатой мыслями и чувствами. Танец должен явиться средством, способствующим закреплению музыкальных впечатлений.

Несмотря на многовековое прошлое, искусство танца не потеряло своей актуальности и в наше время. Создано множество методик преподавания в различных областях хореографии, основанных на опыте прошлого, но адаптированных к настоящему.

В основе хореографического воспитания лежит системный, многолетний тяжелый труд. Нужна большая выносливость, дисциплинированность, самоконтроль, упорство в преодолении трудностей, стремление к самосовершенствованию, любовь к танцевальному искусству.

Лишь сочетание этих качеств может обеспечить полное развитие природных и артистических способностей каждого, и педагоги-хореографы с первых дней занятий должны воспитывать и развивать эти черты в учащихся.

Целью занятий является приобщение учащихся к искусству хореографии, развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер.

Данная цель предусматривает решение следующих задач:

- развитие суставно-связочного аппарата и мускулатуры;
- развитие силы, ловкости и координации движений;
- правильная постановка корпуса, рук, ног, головы, выработка осанки;
- овладение техникой танца;
- овладение актерским мастерством;
- развитие творческого мышления, умение использовать полученные знания, навыки и умение в сценической практике;
- воспитание личности учащихся, развитие художественно-эстетического вкуса, любви к богатому национальному наследию.

В процессе постановочной работы, репетиций дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное воображение, ассоциативная память, творческая инициатива, воображение, умение передать музыку и содержание образа движением.

Важное значение в деле эстетического воспитания имеет музыка и музыкально-ритмическая деятельность. Музыка слышат дети на уроке и в постановочной практике. Она должна быть доступной и художественной, будь то народные мелодии и ритмы или произведения композиторов-классиков и современных авторов.

Учащиеся во время обучения должны получить представления о том, как танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца – это совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, легкость, сила, грация.

Для занятий ритмикой и хореографией необходимо специально оборудованное помещение с деревянным некрашеным полом, станками (различной высоты) и зеркалами, костюмы для занятий и выступлений, а также специальную обувь.

В нашей школе образованы гимназические классы, в которых дети кроме общеобразовательных предметов изучают 1-4 классы ритмику, 5-9 хореографию. Уроки проходят 1 раз в неделю. Начальные классы занимаются ритмикой полным классом, что, на мой взгляд, мешает плодотворной работе педагога и усложняет усваивать материал детям.

Начиная с 5 класса, классы делятся на две подгруппы и каждая подгруппа приходит на урок 1 раз в неделю. Деление на подгруппы облегчает работу педагога и помогает учащимся в работе на уроке, но является недостаточным для запоминания и закрепления материала, полученного на уроке, т.к. для лучшего усвоения материала, занятия должны проводиться 2 раза в неделю.

Занятия по ритмике и хореографии в гимназических классах проходят по разработанной мной программе.

Помимо уроков ритмики и хореографии в школе уже 6 лет работает ансамбль танца «Задоринки», в котором занимаются дети, увлекшиеся искусством танца. Неоднократно ансамбль танца «Задоринки» принимал участие в различных концертах и конкурсах школы, города и республики и занимал призовые места. Занятия в ансамбле способствуют сплоченности коллектива, вырабатывают чувство ответственности, развивают эстетический вкус, творческие интересы и способности, укрепляют здоровье.

4. Музыкально-хореографическое искусство в эстетико-нравственном воспитании школьников

Учитывая положение реформы общеобразовательной школы, необходимо в педагогической практике использовать воспитывающие резервы искусства хореографии.

Хореография, как искусство коллективное, сплачивает детей, развивает чувство требовательности, принципиальности, ответственности – ведь в танце проявляется характер и духовные качества личности.

Ребенок в коллективе весь в движении, изменении и развитии в физическом и нравственном отношениях. И от того, какова атмосфера в коллективе, будет зависеть и его развитие как личности. В связи с этим совсем не безразлично, каким является руководитель коллектива, насколько ясно и

эмоционально воспринимает он цели воспитания и задачи сегодняшнего дня, насколько его интересы, желания, помыслы становятся действенными и способными развивать, изменять к лучшему поведение ребенка, насколько педагогическая культура отвечает требованиям времени.

Детство – пора формирования нравственности, из которой произрастают затем навыки духовной жизни целого поколения. Только богатство внутренней жизни, наполненность чувством, творческая фантазия, воображение, устремленность к идеалам одухотворяет танец, делает самые простые движения содержательными. Как часто богатство костюмов, броскость программы выступлений заслоняют подлинную работу по обучению и воспитанию ребят. Часто об успешной работе руководителя судят по чисто внешним признакам его деятельности, не учитывая и не замечая порой тех нравственных издержек и цену успеха, который достигается подчас перегрузкой ребят, выпячиванием одних и тех же детей в ущерб другим, стимулированием коллектива не всегда оправданными средствами.

Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка оживает в движении, приобретает осязательную форму, а движения становятся как бы слышимыми. Живописность и графичность поз и положение танцоров роднит ее с живописью и скульптурой. Это позволяет использовать хореографию как средство эстетического воспитания широкого профиля.

Музыка и танец развивают эмоциональную сферу ребенка. Если научные предметы сообщают ему знания о мире, то музыкально-танцевальное искусство вызывает эмоциональный отклик, связанный с преображенными в танце явлениями объективного мира. Скажем, музыкальный образ «Весны» может вызвать целую гамму переживаний, связанных представлением об этом времени года: запахами зелени, травы, яркостью неба и солнца.

Эти эмоции могут быть вызваны музыкой, такой как «Подснежник» П.И. Чайковского, «Весенние воды» С. Рахманинова и др.

Танец, поставленный на эту музыку, вносит новые ассоциации – борения, трепетности, нежности, хрупкости первых ростков, тянущихся к солнцу. Переходя с помощью искусства из области конкретных знаний о весне в сферу человеческих переживаний, ученик ничего не теряет из достоверности своих знаний о мире, которые лишь приобретают новую форму в виде чувственной информации, построенной на ощущении. Чувство восторга, нежности, бережности и доброты, пережитой учащимися в их танцевальной практике, оставят след в душе ребенка и станут нравственным качеством личности.

Искусство хореографии, близкое к «растительным» и «животным» формам движений природы, ассоциативно может показать всю ее многоплановую красоту и духовность. Например, «Лебединое озеро»

П.И. Чайковского, драматургия конфликта человека и природы может стать воспитывающей основой для школьников.

Переживания учащихся, связанные с положительными эмоциями, должны сочетаться с отрицательными, вызываемыми негативной стороной. Осмеяние и порицание может служить содержанием танцевального образа, чтобы по признаку от «противного» позитивные чувства пробудить нравственную реакцию на то или иное произведение или явление жизни.

5. Музыкально-ритмические движения

Ограниченное единство музыки и движений необходимо и естественно. Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать характеру, форме, динамике, темпу и ритму музыкального произведения.

Эту важную мысль подчеркивал известная русская балерина Г.Уланова: «Когда бы и в каком балете мне не приходилось танцевать, я всегда стремилась осознать движения, из которых состоит танец. В то же время движения побуждают к сознательному восприятию музыкального произведения. А музыка становится более понятной и легче усваивается, придавая движениям особую выразительность, четкость, ритмичность».

К. Станиславский подчеркивал, что «как в пении, так и в движении необходимо достичь полного соответствия с музыкой». Не зря об известной русской балерине А. Павловой говорили, что ее движения – это «танцующая музыка».

Активно пропагандировала единство музыки и движений, которые в совокупности должны стать средствами физического, эстетического, нравственного воспитания детей, знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан, приглашенная в 1921 году в нашу страну Советским правительством с целью создания балетной школы. Самым важным в движениях Дункан считала искренность, непосредственность, грацию и непринужденность. Она говорила детям: «Смотрите, как взлетает птица, как порхает бабочка, как ветер качает ветви деревьев; учитесь движениям у природы. Все, что естественно, то прекрасно».

Музыкально-ритмические движения способствуют всестороннему развитию ребенка. Инсценировки, праздничные настроения, национальные танцы, игры формируют нравственные качества школьников. Они помогают воспитывать у детей любовь к Родине, чувства прекрасного, взаимного уважения.

Движения под музыку укрепляют детский организм. Удовлетворения, полученные в процессе движения (игры, танцы), обычно сопровождаются значительными физиологическими изменениями в организме, улучшается дыхание и кровообращение. Веселые игры и танцы возбуждают нервную

систему и вызывают усиленную деятельность в высших отделах головного мозга, связанных с ассоциативными, интеллектуальными и волевыми процессами.

Занятия ритмикой помогают детям полюбить музыку, обостряют восприятие, развивают музыкальный слух и чувство ритма, обогащают детей новыми музыкальными знаниями, расширяют их музыкальный кругозор, развивают творческое воображение и мышление.

Формируя творческое воображение, ребенок проявляет инициативу и выдумку. Они учатся передавать характерные особенности персонажей, создавать интересные композиции танцев, построить игры, инсценировать песни. Для этого они используют разнообразные выразительные средства – речь, движения, мимику, пение. К.Станиславский считал, что артисту надо учиться играть у ребенка. «Вот когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в играх, тогда вы сможете стать великими артистами» процессе музыкально-ритмического воспитания необходимо осуществлять следующие задачи:

а) учить детей согласовывать детей с характером музыки, самыми яркими средствами музыкальной выразительности, ритмично, выразительно двигаться, играть музыкальные игры, водить хороводы, танцевать как на занятиях, так и вне их;

б) развивать чувство ритма, заключающееся в том, что дети чувствуют в музыке ритмическую выразительность, откликаются на нее и передают ее в движениях;

в) развивать художественно-творческие способности, которые могут проявляться в том, что они сами ищут способы отражения игрового образа, придумывают, комбинируют танцевальные движения, предлагают изменения в танцах.

Значительное место в музыкально-ритмическом воспитании принадлежит танцам. Как и другие движения они способствуют музыкальному развитию ребенка, приучают точно и изящно двигаться.

«Танцы – вид искусства, в котором основное средство создания художественного образа – движения и положения тела танцовщика».

Танцы состоят из простых народных и классических танцевальных движений. Их можно разделить на несколько видов:

- а) танцы с зафиксированными движениями;
- б) характерные танцы;
- в) свободные танцы.

В танце с зафиксированными движениями за определенной музыкой определенная последовательность движений. Его построение зависит от

структуры музыкального произведения. Например, «Танец-приглашение» состоит из 3-х частей: бег, кружение, притопывания – соответственно музыке, имеющей трехчастную форму.

Важную роль в музыкальном воспитании играют народные танцы, хороводы, в которых отражены чувства и обычаи разных народов. Разучивание их способствует формированию у детей чувства патриотизма, гордости за свою историю и традиции народа. Характерные танцы состоят из таких движений, которые рельефно рисуют данный персонаж и свойственны только ему. Например, танец «снежинок», «медвежат».

Наиболее сложным видом является свободный танец (или творческий). В этом танце дети, прослушав музыку, должны самостоятельно исполнить те знакомые танцевальные движения, которые соответствуют звучащей музыке. Под украинскую народную музыку «Ой, лопнул обруч» можно выполнить и легкий четвертной бег, и «ковырялочку». Под плавную спокойную музыку русской народной песни «Выйду ль я на реченьку» можно двигаться «переменным» шагом по кругу или же кружиться парами вокруг себя, и т.п. Надо предупреждать детей, что нельзя повторять движения товарищей, каждый должен самостоятельно придумать и исполнить свой танец. Ребенку, плясавшему лучше всех, педагог, с целью поощрения, предлагает показать свой танец всем присутствующим.

Благодаря систематической и тщательной работе над танцевальными движениями детей, развиваются танцевальные навыки и эстетический вкус.

Основой хореографической подготовки учащихся является изучение танцевальных упражнений классической системы танца. Эти упражнения последовательны, имеют определенную форму, тренируют мышцы у детей, придавая им легкость и непринужденность движений.

Подготовка к исполнению народных танцев осуществляется в процессе изучения упражнений народно-сценического танца, элементов танцевальных композиций народных танцев, которые входят в репертуар данной группы. Упражнения народно-сценического танца дети изучают в небольшом объеме, для чего рекомендуется отбирать наиболее необходимые основные, которые помогают четкому и выразительному исполнению того или иного народного танца.

Для развития музыкальности и ритмичности проводятся соответствующий ритмические упражнения и игры.

Ритмика имеет большое значение для эстетического и физического воспитания детей. В процессе занятий по ритмике дети приобретают хорошую осанку, пластичность движений, легко и красиво двигаются под музыку.

Ритмические упражнения способствуют также активному восприятию музыки, развивают координацию движений, внимание, память.

«Эстетически воспитанный человек – это человек, который умеет находить, чувствовать, создавать прекрасное в жизни и в искусстве, оценивать явления и факты окружающего мира по законам гармонии и красоты» – так определяют конечную цель эстетического воспитания краткий словарь «Семейное воспитание». В эстетическом воспитании подрастающего поколения важную роль играет искусство:

- общение с ним определяет нравственное становление личности. Впечатления, полученные от художественных произведений (будь то музыка, живопись, литература и т.д.) ребенок перерабатывает и реализует в собственном художественном творчестве. Детское художественное творчество – средство самовыражения и самоутверждения. Искусство развивает способности ребенка к художественному творчеству

- оно широко используется ребенком в учении, труде, игровой деятельности. Искусство заполняет свободное время школьника социально-ценным содержанием, удовлетворяет эстетические потребности ребенка и способствует их всестороннему развитию. Искусство кроме того осуществляет своеобразную психотерапию. Способствует снятию напряжения от учебы, труда и спорта.

Всеобщность эстетического воспитания связана с тем, что в любом возрасте каждый человек соприкасается с эстетическими явлениями духовной жизни, труда, искусства, природы. Поэтому эстетическое образование каждого ребенка является важнейшим условием формирования с детства социально-активной личности.

Школа осуществляет эстетическое воспитание благодаря тому, что самые различные виды искусства взаимодействуют между собой. Это взаимодействие основано на межпредметных связях различных школьных дисциплин, например, литература, изобразительного искусства и музыки. Осуществляется эстетическое воспитание за счет раскрытия красоты науки, труда, физической культуры, эстетике взаимоотношений в школьном коллективе.

Заключение

Важной задачей эстетического воспитания является развитие творческих интересов и способностей у учащихся в той или иной области искусства. Основным средством эстетического воспитания служит искусство – хореография.

Музыка и движение помогают воспитывать музыкальное восприятие детей, совершенствовать их движения и развивать их способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ.

Основной задачей курса танца является приобщение детей к танцевальному искусству, воспитание у детей способности к более глубокому восприятию музыки, развитие музыкальных способностей, формирование художественного вкуса и интересов.

Танец и музыка – родственные искусства, между ними существует глубокая взаимосвязь. Музыка является душой танца. Она создает то творческое настроение, ту эмоциональную атмосферу, которые необходимы для создания образа в танце. Только при органической взаимосвязи музыки и движений танец приобретает осмысленность и выразительность.