

Г.В. ХАЛИНА, педагог дополнительного образования
хореографической студии «Синяя птица»
ГБУ ДО «Центр творчества “На Вадковском”», г. Москва

Хореографическое искусство как важное средство эстетического воспитания в дополнительном образовании

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Эстетика (от греч. *aisthetikos* – чувствующий, чувственный) – философская наука, изучающая сферу эстетического, как специфического проявления ценностного отношения между человеком и миром, область художественной деятельности людей. Основная проблема философско-эстетической мысли – проблема прекрасного [2]. Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах и целях изменялись, начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней. Древнегреческий философ Платон сделал вывод о том, что процветание государства напрямую зависит от того, в какой мере его граждане полноценны с точки зрения своих физических и нравственных качеств. В свою очередь Аристотель, продолжая развивать идеи Платона, обозначил единство телесного и духовного начала в человеке понятием гармония, посредством которой и создается красота или прекрасное, что, по мнению французского философа-материалиста и просветителя Д.Дидро, является главным объектом эстетики, как науки, и лежит в основе системы эстетического воспитания.

Эстетическое воспитание, главная цель которого научить человека жить и творить по законам красоты, одно из направлений педагогики. Будучи частью нравственного, трудового и физического воспитания, эстетическое воспитание направлено на всестороннее развитие

человека, у которого интеллектуальное и физическое совершенство сочетается с высокой культурой чувств. Таким образом, эстетическое воспитание призвано развивать чувство прекрасного: научить ценить красоту и богатство родной природы, приобщить к сокровищнице мировой культуры и искусства, и, наконец, достигнуть своей главной цели – сформировать целостную, творчески развитую личность, действующую по законам красоты. Поэтому, вспоминая слова великого классика А.П. Чехова «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...», становится очевидно, что именно такое объемное состояние красоты и есть результат успешного эстетического развития [3].

Проблема эстетического воспитания детей в настоящее время приобрела особую актуальность. Принятые за последние годы законы, концепции и программные документы свидетельствуют о том, что эстетическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений не только системы дополнительного образования детей, но и государственной политики в целом. Искусство включает в себе большой потенциал для развития и формирования личности. Таким образом, современная педагогическая наука средствами искусства рассматривает эстетическое воспитание как одно из ведущих образовательных воздействий на обучающихся.

Большими возможностями обладает искусство хореографии, которое наиболее полно сочетает в себе все основные компоненты эстетической культуры, тем самым, формируя в обучающихся гармонично-развитую личность. Вместе с тем, занимая одну из востребованных лидирующих позиций в сфере дополнительного образования, занятия хореографией решают и важнейшие задачи, лежащие в основе данных учреждений:

- обеспечение необходимых условий для личностного роста и развития;
- укрепление психического и физического здоровья;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребностей в занятиях творчеством;
- профессиональное самоопределение.

Искусство хореографии — это музыкально-пластическое искусство, и как всякое искусство, танец способствует воспитанию обучающихся, отражая окружающую жизнь в образно-художественной форме. Именно с системой художественных образов связана способность танца доставлять человеку глубокое нравственное наслаждение, пробуждать в нем художника, способного творить по законам красоты и вносить эту красоту в жизнь. Однако, надо отметить специфику хореографии, состоящую в том, что мысли, чувства, эмоции и пережи-

вания человека передаются в ней без помощи речи, только посредством движения и мимики. Таким образом, развивая у детей артистизм, сценическую выразительность, нестандартность мышления и взглядов. В свою очередь, физическая составляющая хореографического искусства оказывает колоссальное влияние на развитие природных данных, музыкальных и двигательных навыков, улучшает ритmicность, координацию, выносливость и терпение, а также играет важную роль в анатомических и физиологических процессах организма — формирование осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Из чего следует, что в совокупности художественная и физическая составляющие хореографического искусства оказывают благоприятное воздействие на внутреннюю и внешнюю красоту личности обучающихся, прививают основы нравственной культуры и гармонично развивают тело.

Вместе с тем, чтобы эстетическое воспитание посредством занятий хореографией давало весомые результаты, педагогу нужно решить одну из главных задач — научить детей основным компонентам, составляющим эстетическую культуру, которыми являются:

- эстетическое восприятие,
- эстетические чувства,
- эстетические потребности,
- эстетический вкус,
- эстетический идеал.

Эстетическое восприятие – специфическое отражение человеком и общественным коллективом произведений искусства, объектов природы, социальной жизни и культуры, имеющих эстетическую ценность.

Эстетические чувства – эмоциональное отношение к прекрасному в природе, искусстве и социальной жизни, вызываемое красотой или безобразием воспринимаемых объектов, проявляющееся в соответствующих оценках, художественных вкусах и внешних реакциях.

Эстетические потребности – потребности в наслаждении искусством и получении эстетических переживаний путем созерцания и анализа. Желание и необходимость самому создавать прекрасное.

Эстетический вкус – наличие предпочтений и собственного мнения о конкретных объектах, умение оценивать и анализировать проявления в искусстве, культуре и окружающем мире.

Эстетический идеал – индивидуальное-личностное представление человека о совершенной красоте явлений материального, духовного, интеллектуального, нравственного и художественного мира. Представление о прекрасном в искусстве, культуре, природе и обществе, детерминированное как опосредованно: социальной и исторической ситуацией, ценностными ориентациями данного коллектива, эстетическими нормами, так и непосредственно: глубоко личностными установками, вкусами и предпочтениями.

Для педагога-хореографа в своей деятельности в учреждениях дополнительного образования важно раскрыть перед обучающимися необъятный мир танца, приобщить их к этому виду искусства, научить элементарным осно-

вам хореографии. Кроме того, важным является сформировать условия для комфортного психологического климата, проявить интерес и желание снова прийти на занятия, и возможно, создать фундамент для более серьезного увлечения, что в последствии может сыграть решающую роль в выборе профессии.

В своей книге «Учить прекрасному» Константиновский В.С., советский педагог, хореограф и балетмейстер, основоположник и пропагандист детской хореографии в России, заслуженный деятель искусств РСФСР, пишет: «Приобщать маленького человека к миру Прекрасного. Учить ребенка отличать подлинное искусство от подделки. Прививать с самых ранних лет хороший вкус, закладывая те добрые основы, которые помогут ему вырасти человеком с тонким чувством изящного, человеком, чья душа открыта навстречу всем проявлениям творческого таланта – задача чрезвычайно важная. И столь же сложная» [1, с. 5].

Безусловно большую роль в успешных занятиях хореографией играет понимание педагогом-хореографом целей и задач детской танцевально-исполнительской культуры, а также использование определенных методов обучения, дающих значительные результаты и влияющих на эффективность эстетического воспитания обучающихся. К таким методам возможно отнести:

- практический, комплексного подхода,
 - сценической практики,
 - эмоционального подхода,
 - беседы,
 - самостоятельной работы, составления танцевальных этюдов,
 - личного примера
- Рассмотрим более подробно эти методы.

Практический метод комплексного подхода

Как известно, практическое изучение различных направлений хореографического искусства в совокупности позволяет достичь наилучшего результата в исполнительской деятельности обучающихся, имеющих разную физическую подготовку и потенциал. К тому же каждое направление раскрывает свои особенные возможности.

Классический танец. Именно основы классического танца (постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие выворотности, устойчивости, танцевального шага, гибкости) являются фундаментом в изучении различных стилей и направлений хореографии. На уроках классического танца вырабатывается развитие элементарных навыков координации и подтянутость корпуса, прививается аккуратность исполнения и осмысленное выполнение движений. Музыкальное сопровождение данных занятий обогащает обучающихся эстетическими впечатлениями, расширяет их музыкальный кругозор, воспитывает музыкальный вкус.

Народный танец. Обладая зрелищностью, невероятной энергетикой и колоссальным разнообразием лексики, народный танец в полной мере дает представление о темпераменте и характере различных народов, о специфике мужской и женской манеры исполнения, а трюковая техника демонстрирует силу, ловкость и выносливость. Элементы русских народных танцев и танцев народов мира, изучаемые на занятиях, знакомят обучающихся с культурой, бытом, обычаями, традициями и образом жизни народов разных национальностей, таким образом, воспитывая этническую терпимость, уважительное отношение к своим корням и памяти предков.

Историко-бытовой танец — это изучение подлинных образцов исторического танца в их первоначальном виде. На этих занятиях обучающиеся знакомятся с наиболее важными историческими событиями, с музыкой прошлых веков в лучших ее образцах, с бытом и костюмом данного времени, а также, погружаясь в атмосферу прошлого, развивают чувство стиля и учатся манере исполнения.

В отличие от классического, народного и историко-бытового танцев, современный танец (джаз-танец, модерн, contemporary dance), не имея кодифицированной лексики, расширяет границы в поиске выразительных возможностей тела, что в свою очередь позволяет находить неординарные и оригинальные подходы в исполнении, необычные и интересные поло-

жения, дает неограниченную возможность к импровизации и новым экспериментам.

Метод сценической практики

Данный метод — неотъемлемая часть обучающего процесса, результат совместной работы педагога и обучающихся, вынесенный на суд зрителей. Следует отметить, что именно сценическая практика является существенным фактором интеллектуального роста обучающихся и играет значительную роль в художественном воспитании. Видя на сцене итоги долгой, терпеливой и упорной работы, можно наглядно убедиться в воспитательных возможностях танца. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях вырабатывает у детей социальную адаптацию, в процессе труда воспитывается дисциплина и организованность, повышается самооценка, развивается способность контролировать себя и управлять своими эмоциями, и, наконец, формируется особо ценное качество — чувство ответственности за общее дело.

Метод эмоционального подхода

Метод, построенный на использовании творческих заданий и упражнений, танцевальных и музыкальных игр, раскрывающих внутренний потенциал обучающихся. Прежде всего, такая форма обучения является хорошей разрядкой и отдыхом, но вместе с тем, позволяет с удовольствием, без лишнего утомления получать необходимые навыки и умения. Во-первых, дети учатся выражать свои эмоции, и, тем самым, избавляясь от излишней стеснительности и скованности, приобретают внутреннее раскрепощение. Во-вторых, упражнения направлены на практическую сторону развития выразительности и сценического мастерства, в следствии чего выявляются и в дальнейшем развиваются актерские способности обучающихся. Наконец, выполнение различных заданий и упражнений требует от детей творческого подхода и фантазии, проявления лидерских качеств и принятия самостоятельных решений.

Метод беседы

Существует несколько разновидностей данного метода обучения: индивидуальные беседы, групповые и фронтальные. Педагог путем постановки системы вопросов подводит обучающихся к пониманию любого нового материала или проверяет усвоение уже изученного, поэтому главным достоинством данного

метода является стимуляция учебной и познавательной деятельности обучающихся, развитие их памяти и мышления. Метод имеет большое воспитательное значение, а также является хорошей проверкой и контролем приобретенных знаний. Таким образом, в процессе бесед о культуре и искусстве происходит знакомство обучающихся с выдающимися художниками, композиторами, известными танцовщиками, хореографами, с великими музыкальными, балетными и художественными произведениями. Вместе с тем, следует отметить, что для наиболее эффективного обучения целесообразно проводить беседы и о смежных с хореографией дисциплинах: анатомии, физиологии, гигиене. Знания в этих областях дают наиболее полное понимание и осмысление техники исполнения различных танцевальных элементов, помогают избежать ненужных физических нагрузок, серьезных травм, учат следить за своим здоровьем.

Метод самостоятельной работы, составление танцевальных этюдов

Самостоятельная работа призвана развить в обучающихся творческий подход и инициативу, к тому же, данный метод обучения — эффективнейшее средство самообразования и развития любознательности. Как известно, именно в самостоятельной работе достигается высокая степень активности обучающихся, обеспечивается их потребность в самоактуализации и раскрытии созидательных возможно-

стей. Составление танцевальных этюдов требует обширных знаний в различных областях, что активизирует усвоение учебного материала, а также заставляет обучающихся проделывать большую познавательно-поисковую работу, при выполнении которой они пользуются уже имеющимися сведениями, но в свою очередь неполнота знаний по различным темам приводит их к необходимости более глубокого дополнительного изучения нового материала. В следствии проделанной самостоятельной работы: использования изученных хореографических элементов, сочинения новых оригинальных движений, создания художественного образа в танцевальной композиции, разработки эскиза костюма, подбора музыкального материала — появляется новое, оригинальное, уникальное произведение, и как итог — повышение самооценки, приобретение уверенности в собственных силах и возможностях.

Метод личного примера

Сознательно и неосознанно педагог оказывает значительное влияние на своих учеников, его ценности, убеждения, предпочтения, интересы оказывают мощное влияние на дальнейшую жизнь обучающихся и влияют на их гражданскую позицию. Культура поведения учителя — умение владеть речью, мимикой и жестами, манеры поведения и общения, опрятный внешний вид в совокупности с мастерством, искусством и мудростью, оказывают сильное воздействие на разум, характер,

волю и интеллект детей, таким образом, являясь важнейшим фактором в определении их собственного места и роли в жизни. Поэтому метод личностного примера является одним из самых действенных методов эстетического воспитания. «Работать с детьми — значит ежедневно, ежедневно, из года в год отдавать ребенку свой жизненный и душевный опыт, формируя из него человека нашего общества — личность, развитую всесторонне и гармонично. Так я понимаю долг каждого, кто посвятил себя работе с детьми. Работа эта включает в себя и образование, и воспитание в семье и школе, и, конечно, художественное воспитание ребенка» — писал Константиновский В.С. [1, с. 5].

Материально-техническое оснащение помещений, в которых проводятся занятия по хореографии, играет важную роль в процессе обучения. Как известно, традиционно уроки проходят в специально оборудованных классах и залах, оснащенных станками, зеркалами, специализированным напольным покрытием, инструментом (фортепиано или рояль), что, в свою очередь, является важным условием для изучения основ музыкального движения и танцевальной техники, построения и разучивания танцевальных комбинаций, постановки танцев, что непосредственно ведет к развитию эстетического восприятия и формированию эстетической оценки обучающихся. Однако, стремительно развивающиеся информационные технологии, повсеместно проникающие в нашу жизнь, требуют современных методов в организации процесса обучения, поэтому внедрение инновационных подходов в материально-техническом оснащении (компьютерное обеспечение, аудио-видео аппаратура) стало необходимым условием для доставки новых знаний. Внедрение инноваций в обучающий процесс позволяет проводить коллективные просмотры фото и видео материалов, создавать и демонстрировать презентации различных культурных явлений и событий в мире искусства, просматривать и анализировать концертные выступления самого коллектива, производить монтаж и компоновку музыкальных произведений, тем самым повышая качество обучения и образовательные результаты обучающихся. Комплексное применение традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие коммуникативных навыков, творческих умений и профессиональных знаний, что, в свою очередь, вырабатывает потребность самообразования, в следствие чего повышается эффективность обучения и воспитания.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать выводы о том, что эстетическое воспитание посредством хореографии в сфере дополнительного образования играет большое значение в образовании и развитии детей.

Во-первых, в применении комплексной системы методов обучения (практические занятия, беседа, творческие задания, самостоятельная работа, сценическая практика) максимально развиваются как исполнительские навыки, так и раскрываются творческие способности обучающихся, тем самым давая возможность для полноценного духовного и физического роста, обеспечивается интеллектуальное развитие, обширно реализуется образовательная функция, повышается уровень культуры и воспитанности обучающихся, приобретаются необходимые для дальнейшей жизни навыки и умения.

Во-вторых, тесная взаимосвязь хореографии с другими видами художественно-эстетической деятельности знакомит обучающихся с мировой художественной культурой и искусством, что в свою очередь способствует развитию эстетического восприятия и вкуса, пробуждает эстетические чувства и потребности, формирует эстетические идеалы.

В-третьих, учреждения дополнительного образования располагают специальными условиями и возможностями для успешного эстетического развития обучающихся: наличие профессиональных педагогов-хореографов и музыкальных аккомпаниаторов, наличие оборудованных залов и сцены для занятий и концертной деятельности, наличие современного материально-технического оснащения.

Таким образом, занятия хореографией в системе дополнительного образования показывают свою эффективность в эстетическом воспитании обучающихся, способствуют самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию, формируют полноценную, творчески развитую личность с устойчивым мировоззрением и системой ценностей, в чем собственно и состоит задача эстетического воспитания.

Список литературы

1. Константиновский В.С. Учить прекрасному. М.: Молодая гвардия, 1973. 176 с.
2. Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А.М. Прохоров (пред.). М.: Советская энциклопедия, 1981. — 1600 с.
3. Чехов А.П. Дядя Ваня. Избранные сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1979. 701 с.