

Анастасия Михайловна Агаркова,  
педагог дополнительного образования,  
Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Добробабиной,  
Кемеровская область, г. Белово

## **ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ**

### **Методические рекомендации**

Хореография как никакое другое искусство способствует разностороннему развитию ребенка. Она развивает эмоциональность, чувство ритма, координацию, пластику, выносливость, грацию, укрепляет волю. Помогает становиться организованным, целеустремленным человеком, с сильным характером и чувством долга.

Дети и подростки, проявляющие интерес к хореографии, сегодня имеют возможность видеть современный мировоззренческий подход к данному виду искусства на телевидении в различных танцевальных шоу и проектах. Многие хотят быстро добиться значительных успехов и поэтому предъявляют большие требования к организации обучения их любимому хобби.

Современные профессиональные преобразования в сфере хореографического искусства, требуют от педагога дополнительного образования – руководителя танцевального коллектива готовности к работе в новых условиях, способности адаптироваться к педагогическим инновациям и быстро реагировать на стремительно нарастающие перспективные процессы развития общества и танцевально-хореографические запросы современных учащихся.

Для того чтобы эффективно организовать педагогический процесс, педагогу необходимо не только понимание теоретических основ хореографии, видение основных компонентов этого сложного процесса: целей, задач, содержания, средств, форм, методов, но и владеть инновационными формами организации учебного и воспитательного процессов.

Целью подготовки данных методических рекомендаций стало обзорное представление имеющихся на сегодняшний день инновационных форм, методов и технологий работы в хореографическом коллективе.

Рекомендации могут оказаться полезными для педагогов-хореографов, стремящихся к интенсивному профессиональному росту, а потому готовым активно применять в своей профессиональной педагогической деятельности принципы, формы и методы неформального образования. Именно такие педагогические кадры, по нашему глубокому убеждению, могут стать полноценными участниками инновационных преобразований, стать особым рода специалистами-профессионалами, способными преодолеть:

- - типично классические проблемы внедрения инноваций (инновационные модели и технологии в образовании, как известно, «тормозятся» по самым различным причинам);
- - барьер принятия творчества (педагоги иногда встречают в штыки все нововведения в образовательной системе, потому что привыкают работать по старым программам, по устоявшимся шаблонам, не хотят что-либо менять, не хотят учиться и перестраиваться);

- - административный конформизм (часто администрация учреждения не стимулирует творческие изыскания педагогов, а сами они робеют, не решаются выглядеть в глазах других своих коллег «белой вороной», потому-то и отказываются принимать необычные, смелые, явно перспективные педагогические решения);
- - личностную тревожность (из-за внутренней неуверенности в себе, в своих способностях, силах, явно заниженной самооценки, проще говоря, боязни показать свои скрытые возможности многие педагоги предпочитают в качественном плане не перестраивать образовательную деятельность в своём детском объединении);
- - доминирующую профессиональную ригидность группового хореографического мышления (молодые хореографы боятся выступить против педагогов «старой закалки», которые не стремятся к приобретению принципиально новых знаний, умений, навыков, не стремятся к новым, пусть и рискованным веяниям в современных, подлинно творческих по духу своему хореографических коллективах).

Преодолеть все перечисленные (да ещё и многие другие) трудности и подняться на качественно новый уровень профессионализма помогает осознанное, психологически и методически последовательное использование инновационных форм и методов работы. Именно этот, многократно проверенный нами концептуальный подход мы и представляем ниже в кратких методических рекомендациях.

Итак, для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала учащихся детского объединения хореографической направленности, формирования у них устойчивой положительной мотивации к занятиям хореографией и достижения ими высокого творческого исполнительского результата применяются различные методы и, вытекающие из них приёмы работы. Различают традиционные и инновационные методы. Традиционные - направлены на усвоение определенных знаний, принятых в данном социуме в качестве нормативных. А инновационные – требуют в нашем хореографическом сообществе недюжинной душевной смелости.

Работая многие годы в дополнительном образовании, все больше убеждаешься, что для успешной профессиональной деятельности всем нам необходимы глубокие знания в области педагогики и психологии. Развитие современных информационных технологий требует внедрения новых подходов к обучению, которые обеспечивали бы развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, ну а, пожалуй, главное – потребности в непрерывном самообразовании.

Необходимо применять различные формы организации образовательной деятельности. Для наиболее эффективной работы хореографического коллектива и достижения высокого творческого результата, в педагогической хореографической деятельности можно чередовать использование форм занятий в зависимости от того, какую стратегическую цель ставит для себя педагог.

*Индивидуальная форма* больше подходит для работы с солистами, наиболее одаренными в танцевальном отношении детьми. Либо, такая форма также необходима для детей, по каким-либо причинам не усвоивших пройденный материал, попросту говоря, явно отстающими детьми.

*Групповая форма* может быть ориентирована для учащихся в количестве 10–12 человек. Обычно делается это с учетом возраста детей, либо, дифференцируется по

гендерному (половому) признаку. Группа так же может объединять участников какого-либо определённого танца или этюда.

*Коллективная форма* организации образовательной деятельности применяется для проведения сводных репетиций, ансамблей, постановок танцев, где, например, задействовано сразу несколько возрастных групп.

Стремительно развивающиеся информационные технологии, повсеместно проникающие в нашу жизнь, требуют разработки современного подхода к организации процесса обучения и доставки знаний, поэтому педагогам необходимо творчески вводить соответствующие инновации. Педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую деятельность, это тщательно продуманное изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие обязательной своей целью - педагогически обоснованное повышение их эффективности.

К традиционным методам подготовки относятся методы и рекомендации по изучению истории становления и развития искусства танца, изучение основ музыкального движения, танцевальной техники, построения и разучивание танцевальных комбинаций, постановка танца, отработка движений и др.

*Инновационные методические подходы*, на наш взгляд, включают в себя следующие базовые структурные компоненты: современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей; вариативные педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; системную интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива; методы организации продуктивной художественной среды средствами хореографии.

Педагогам хореографам, чтобы соответствовать подлинно современным запросам учащихся необходимо постоянно совершенствоваться, изучать новые танцевальные стили и направления, а также постоянно применять и совершенствовать инновационные формы и методы обучения.

Особый упор необходимо делать на применение *комплексного способа разучивания танцевальных комбинаций*. Этот способ включает в себя:

- *визуальный компонент* (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с новыми танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотр образцовых танцевальных коллективов);
- *теоретический компонент* (лаконичное объяснение правил выполнения движений с учетом возрастных особенностей детей);
- *практический компонент* (разучивание и проработка элементов танцевальной комбинации, закрепление путем многократного повторения, тренировка мышечной памяти; а на практических занятиях я использую ещё и видеосъемку);
- *рефлексивный компонент* (предполагает обращение к видеозаписи практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы; также дается установка на домашнее задание, мысленный повтор разученных комбинаций).

Обучение хореографическому искусству, как известно, требует больших сил и терпения, причём, как со стороны педагога, так и со стороны учащихся. В обучении всегда

присутствуют тренировочные, репетиционные занятия, работа у станка, растяжки. Все это тяжело физически и психологически. Многие учащиеся не выдерживают больших нагрузок и покидают коллектив. Поэтому, думающие педагоги стараются применять, наряду с традиционными, и нетрадиционные формы организации учебных занятий, которые имеют ряд характерных организационных различий.

Таблица 1

**Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности учащихся в образовательном процессе**

| <b>Традиционные занятия</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Нетрадиционные занятия</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Устное изложение</i> какой-либо темы, развивающее мыслительную деятельность учащихся.                                                                                                                                               | <i>Презентация</i> предмета, явления, события. Описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни человека, фактическое участие в соответствующих социальных отношениях.                                                           |
| <i>Семинар.</i><br>Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений и докладов под руководством педагога.                                                                                                            | <i>Защита проекта.</i><br>Способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение новых идей для решения жизненно и профессионально важных проблем.                     |
| <i>Дискуссия.</i><br>Всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы. Всё это - расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. | <i>Выпускной ринг.</i><br>Отчет выпускников творческих коллективов, анализ прошлого, планы на будущее, контекстное создание таким образом атмосферы дружбы, сотрудничества, совместного творчества.                                                   |
| <i>Экскурсия.</i><br>Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью.                                                                                                                   | <i>«Крепкий орешек».</i><br>Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, доверительный разговор на основе сложившихся добрых взаимоотношений.                                                                                                |
| <i>Праздник.</i><br>Организационно-массовые мероприятия, проводимые в соответствии с планами воспитательной и культурно-досуговой деятельности.                                                                                        | <i>Конверт вопросов.</i><br>Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской обстановке.                                                                                                                                                           |
| <i>Дидактическая игра.</i><br>Занятие, которое имеет определенные, заранее сформулированные правила и служит для непосредственного познания нового, а опосредованно, для отдыха и удовольствия.                                        | <i>Психологическое занятие.</i><br>Проведение уроков психологической культуры личности позволяет педагогам дополнительного образования оказывать своевременную квалифицированную помощь обучающимся в решении их возрастных и индивидуальных проблем. |

В учреждениях дополнительного образования детей, которым традиционно свойственно применение принципов неформального образования, очень уместно

использовать педагогические технологии, формы, методы и приемы наиболее полно соответствующие интересам и потребностям учащихся. Принцип опоры на интерес очень важен в дополнительном образовании.

Приведем несколько примеров.

### *«Технология обучения в сотрудничестве»*

Данная технология позволяет организовать обучение в детских объединениях хореографической направленности в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией. Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую деятельность. В первом случае, занимающиеся разбиваются на группы в несколько человек. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно составить танцевальный этюд. Это эффективная работа для усвоения нового материала каждым ребенком. Разновидностью индивидуально-групповой работы может служить, например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда придумывает свой этюд, и показывают друг другу. Члены команды просматривают этюды, ведется совместное дружественное обсуждение, выявляются и указываются недочеты в области задумки или исполнения.

### *«Игровые технологии»*

Такие технологии можно применять для всех возрастных групп учащихся, делая некоторые поправки на возрастную специфику. Многие занятия можно полностью выстроить в форме танцевальных и музыкальных игр. Речь идет не только об использовании игры для разрядки и отдыха, но и о том, чтобы сделать игру органичным компонентом занятия, средством достижения намеченной педагогом воспитательной, либо дидактической цели.

На занятиях можно использовать различные подвижные игры, такие как:

- «Чья команда длиннее?» (шпагаты);
- «Танцевальные импровизации» (животные, герои сказок, танцевальные жанры, народности);
- «Живая цепочка» (танцевальные позы и движения).
- «Этюдная композиция» (приём исполнение этюда на заданную тему)
- «Картина» (игроки придумывают фигуру, и принимают определенную позу).

В пространстве организуемой игры формируются хореографические качества детей, такие как, выворотность, гибкость, растяжка. При этом мышечные ощущения у учащихся закрепляются легче и не вызывают сложности.

### *«Технология проектного обучения»*

Реализуемые в хореографических объединениях общеобразовательные общеразвивающие дополнительные программы, в рамках которых дети, как правило, взаимодействуют друг с другом в продолжении несколько лет, приводит к возникновению сплоченного коллектива, успешно решающего, например, задачу создания ежегодного творческого отчета. Наличие признаков коллектива, обеспечивает высокую личную мотивированность каждого учащегося в совместном приобретении хореографических знаний и умений. Педагогически полноценные хореографические занятия полны творческих заданий, приключенческих, игровых и практико-ориентированных проектов. Учащиеся могут выполнять под руководством педагога творческие проекты, как в групповом, так и индивидуальном режиме, по выбору, по их желанию. Заданиями по подготовке проекта могут быть: подготовка концертных номеров, участие в написании сценария, подготовка костюмов и реквизита, разработка и выпуск афиши, программы творческого проекта и др.

С применением данной проектной технологии совместно с воспитанниками нами были созданы и реализованы следующие творческие общественно значимые мероприятия:

- «Танцевальная карусель» (творческий годовой отчетный концерт): ребята составили программу концерта «Танцевальная карусель», придумывали сценарий, совместно с родителями готовили концертные костюмы, подписывали пригласительные билеты и распространяли их среди сверстников;
- «Стартинэйджер» (досуговое мероприятие для воспитанников): ребята украшали зал, готовили конкурсы и творческие задания для команд-соперников, для болельщиков, готовили призы и подарки участникам и членам жюри, составляли музыкальную программу для дискотеки.

### *«Информационные технологии»*

Данные технологии мною используются для обеспечения материально-технического оснащения образовательно-хореографического процесса. Действительно, деятельность танцевального коллектива предполагает постановку танцев и проведение концертных выступлений воспитанников. Для качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих современным техническим требованиям как раз и используются компьютерные технологии.

Применение компьютера позволяет:

- накапливать и хранить музыкальные файлы;
- менять темп, звуковысотность музыкального произведения;
- производить монтаж, компоновку музыкального произведения;
- хранить фото- и видеоматериалы коллектива;
- обеспечивать разнотипную подготовку разноплановых выступлений;
- поддерживать контакты с коллегами и осуществлять дистанционное деловое общение.

Компьютер даёт возможность воспитанникам:

- активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет;
- эффективно осуществлять поиск и переработку информации;
- пользоваться почтовыми услугами Интернета;
- использовать информационные возможности, как источник учебной информации.

Итак, что можно сказать в итоге представленных здесь наших размышлений по поводу инновационных форм и методов работы в хореографическом коллективе?

Танцевально-хореографический успех детей зависит во многом от преподавателя, который обладает современными профессиональными знаниями и умело применяет их в учебно-тренировочной работе. Преподавателям хореографии принципиально важно знать также особенности методики работы с детьми разных возрастов, разбираться в причинах наиболее распространенных недочетов, встречающихся на практике. Всё это приходит с опытом.

Сознательное, продуманное и методически целесообразное внедрение в реализуемую программу представленных здесь инноваций позволяет:

- повысить качество обучения;
- расширить рамки осваиваемых образовательных результатов;
- сделать исполнение хореографических номеров более качественным;
- улучшить процесс активной самостоятельной творческой деятельности ребенка.

В результате освоения инноваций, учебная программа в последующие годы обучения становится богаче и насыщеннее по содержанию. Это отражается и в учебном процессе, и в концертном репертуаре коллектива, что способствует мотивации высоких творческих результатов.

Таким образом, инновационное обучение, по сути своей, подразумевает прежде всего систематическое саморазвитие педагогов-хореографов, которые только на практике с течением времени могут убедиться, что только инновационное образование – надёжный способ воспитания гармоничной личности учащихся. А для творчески одарённых педагогов-хореографов, искренне раскрывающих своё хореографическое и педагогическое призвание, в принципе не подходят «готовые шаблоны», им важно постоянно расти, повышать свой собственный профессиональный, интеллектуальный и творческий уровень.

### Литература

1. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе: Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – 80 с.
2. Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Владос, 2003. – 256 с.
3. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. – М.: Релиз, 2004. – 340 с.