

Нилов Вячеслав Николаевич

Vjaceslav Nilov

доктор педагогических наук, профессор, член CID UNESCO, старший научный сотрудник
ФГБНУ «ИХОиК РАО»

doctor of education, professor, member of CID UNESCO,
Senior Researcher, Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and
cultural studies of the Russian academy of education»

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Students' artistic and creative development by choreographic art means in the
conditions of the primary and secondary education interaction**

Ключевые слова: художественное образование и воспитание, хореографическое искусство, взаимодействие основного и дополнительного образования, предпрофессиональное и профессиональное образование.

Key words: art education, choreographic art, interaction of the primary and secondary education, preprofessional and professional education

Аннотация. В статье рассматривается художественно-творческое развитие школьников хореографическим искусством в условия взаимодействия основного и дополнительного образования, представлена: авторская концепция взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования; авторская концепция, состоящая из трех уровней: приобщение младших школьников к хореографическому искусству; углубленное предпрофессиональное изучение хореографического искусства и профильное обучение, приближенное к профессиональному.

Abstract. In article art education of students by means of choreographic art at interaction of establishments of education and culture is considered. Author's concept of interaction between schools and further educational institutions is submitted from three levels: familiarizing of younger school students with choreography; profound preprofessional studying of choreographic art and profile training, closed to the professional.

В условиях взаимодействия основного и дополнительного образования по развитию художественно-творческих способностей школьников в разных сферах искусства получили освещение во многих исследованиях [2, 3, 4]. Однако анализ исследований показал: несмотря на разработку общих проблем развития художественного творчества школьников в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования, в работах мало освещены вопросы преемственности и взаимосвязи этих учреждений, особенности учебно-

воспитательной деятельности и методы развития художественно-творческих способностей школьников средствами хореографического искусства

Комплексные психолого-педагогические мероприятия, направленные на воспитание, образование и раннюю профессиональную ориентацию школьников в соответствии с их интересами, наклонностями и способностями, помогут осуществить выбор творческой профессии. Довузовский этап подготовки специалистов предполагает целенаправленную профориентационную деятельность, которая необходима для подготовки будущих специалистов. В целостном процессе подготовки специалистов в области культуры большую роль играет концепция гармоничного единства процесса общего и профессионального развития личности ребенка [1.С.7-21].

Хореографическое искусство – особая модель человеческой культуры, в которой своеобразно отражены идеалы эпохи, оно эффективно формирует и обогащает внутренний, духовный мир школьника. Восприятие подлинных художественных ценностей, участие в их создании затрагивает глубинные пласты человеческой психики, развивает художественно-эстетические потребности школьников, формируя их активную жизненную позицию.

Выработанная автором концепция взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования строится на актуальных принципах:

- совместного планирования учебно-воспитательной работы со школьниками: создание программ и комплекса различных совместных мероприятий по взаимодействию и взаимной помощи в художественном воспитании школьников, которые учитывают интересы школьников и их индивидуально-возрастные особенности;

- взаимовлияния при проведении воспитательных, образовательных и организационно-методических мероприятий (обсуждение художественного воспитания на совместных педагогических советах, производственных собраниях, семинарах, конференциях, методических совещаниях; совместная работа по организации концертов, выставок изобразительного и прикладного искусства, фотовыставок, экскурсий в музеи, театры, концертные и выставочные залы);

- учёта возрастных и физиологических особенностей школьников;

- преемственности средств и методов обучения и воспитания;

- совместной работы с родителями: подготовка и организация лекций по художественно-творческому развитию школьников различными видами искусства, обсуждение вопросов воспитания и поведения, вопросы специализации, профилирования школьников и др.

Не так давно в учебном процессе большого количества общеобразовательных школ художественно-творческое развитие школьников средствами различных видов искусства занимало довольно скромное место или почти совсем отсутствовало. Выделяемое время на преподавание предметов художественно-эстетического цикла было незначительным – около 4 % от всего бюджета времени: кружковая работа (хореография, хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, изобразительное и прикладное искусство) велась от случая к случаю. Но уже сегодня в практике

общеобразовательных школ используются различные виды и формы, расширяющие художественно-творческие способности детей.

В художественном образовании и воспитании школьников средствами хореографического искусства, которое развивается и функционирует на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, можно выделить три основных направления.

В ряде диссертационных исследований (В.В. Геращенко, С.Б. Жукенова, Л.Д. Ивлева, А.В. Палилей, Т.В. Пуртова, Н.П. Яценко и др.) рассматривается влияние хореографического искусства на участников самодеятельного кружка, коллектива, студии, клубного объединения. В работах М.С. Боголюбской, В.С. Константиновского, А.В. Кузнецова, И.Д. Кулагиной, Г.А. Настюкова, В.Н. Нилова, Е.Г. Савченко рассматриваются проблемы художественного воспитания и развития детского творчества. Составлен репертуар детских хореографических коллективов и кружков.

Второе направление художественного образования развивается на базе хореографических отделений Детских музыкальных школ и Детских школ искусств, а также отдельных самостоятельных Детских хореографических школ.

Центральным научно-методическим кабинетом по учебным заведениям культуры и искусства разработаны методические пособия и программы: В.П. Сердюков и С.Е. Бахто (программа для подготовительных классов «Ритмика и танец»); Т.И. Василевская (программа «Балетная осанка – основа хореографического воспитания детей»); В.П. Сердюков (программа «Классический танец»); А.А. Борзов (программа и методическое пособие «Народно-сценический танец» 1, 2, 3 и 4 года обучения); С.Е. Бахто (программа «Историко-бытовой и современный бальный танец»); В.П. Сердюков (программа «История хореографического искусства»); Н.С. Благодирова (программа «Музыкальная грамота и слушание музыки»); Т.К. Барышникова (методическое пособие «Азбука хореографии»); В.Н. Нилов (программа и методическое пособие «Хореография» и «Бальная хореография» для хореографических отделений Детских хореографических школ и школ искусств).

Третье направление художественного образования и воспитания средствами хореографического искусства развивается в условиях общеобразовательной школы, как внеклассная или факультативная работа (по желанию учащихся – для этого в программы школы заложены часы для различных кружков самодеятельного творчества).

Имеющиеся работы в этой области посвящены младшему возрасту (О.А. Апраксина, Л.Н. Богаткова, Е.В. Голикова, М. Говоркян, Е.В. Конорова, В.Н. Нилов, В. Окунева), среднему и старшему возрасту: (Н. Александрова, Л.Н. Богаткова, М.С. Боголюбская, Н. Збруева, М. Румер, В.Н. Светинская, Л.Г. Степанова, Т.С. Ткаченко и др., а также исследование В.Н. Нилова «Хореография в системе художественного воспитания школьников: теория и практика»).

Художественно-творческое развитие школьников средствами хореографического искусства в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования анализировалось нами в опытно-экспериментальной

работе на базе общеобразовательных школ г. Москвы, общеобразовательных школ №10, №13 и Музыкально-хореографической гимназии г. Риги.

Рассмотрев художественное образование школьников в Москве, можно отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к расширению использования хореографического искусства в общеобразовательных школах. Возникла потребность в систематическом целенаправленном хореографическом образовании на базе общеобразовательных школ при взаимодействии с учреждениями культуры, наметилось формирование новой структуры художественного образования в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы, которая включает следующие организационно-педагогические формы: 1) хореография является одной из профилирующих художественных дисциплин; 2) хореография – предмет искусствоведческого изучения, воспитания всеобщей любви, интереса и уважения; 3) организация хореографического кружка, коллектива, ансамбля и др.

Художественно-творческое развитие школьников средствами хореографического искусства осуществлялось совместно с учреждениями культуры в школах №10 и №13 в г.Риге, которые вводят в начальных классах предмет «Хореография» для приобщения их к хореографическому искусству. (первый вариант). Сформировав специализированные хореографические классы, школы продолжают «углубленное» изучение хореографического искусства на среднем этапе школьного образования (второй вариант). Министерство образования Латвии совместно с администрацией Музыкально -хореографической гимназии воплотили уже третий вариант художественно-творческого развития школьников средствами хореографического искусства, создали «профильное» предпрофессиональное хореографическое образование.

Акцент ставится на развитие художественно-творческих способностей школьников средствами хореографического искусства как искусства синтезирующего в себе ритмику, музыку, изобразительное искусство, театр и пластику движений. Решение проблемы состоит во введении предмета «Хореография» в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы, организации хореографических занятий с целым классом и в создании специализированных хореографических классов в специализированных общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях. Систематические занятия хореографией с целым классом изменяют ситуацию и позволяют охватить хореографическим искусством широкие массы школьников. Все это открывает богатые возможности и перспективы в предоставлении каждому школьнику возможности попробовать свои силы в различных видах творчества.

Данная модель художественно-творческого развития школьников средствами хореографического искусства в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования, составленная автором раскрывается в концепции «Хореография в системе художественного воспитания школьников» [6;С. 118-121] на трёх уровнях.

Первый уровень – для детей начальной школы. На этом уровне главной задачей является приобщение младших школьников к хореографическому

искусству. Это дает возможность ученику разобраться в специфике жанра и одновременно учиться преодолевать скованность, робость, неумение свободно двигаться в пространстве под музыку; исходя из особенностей возраста, проявлять творчество в играх, этюдах, импровизациях средствами пластики и образной выразительности. Предлагаются предметы хореографического цикла: ритмика, дыхательная и партерная гимнастика, балльные танцы, построенные на простых движениях в игровой форме, а также теория музыки, слушание музыки и игра на музыкальных инструментах по выбору (баян, аккордеон, фортепиано, скрипка и др.).

Второй уровень охватывает школьников 4-8 классов. Главными задачами на этом этапе являются сохранение интереса к хореографическому искусству, «углубленное предпрофессиональное изучение» хореографических дисциплин, формирование потребности в творчестве, стимуляция дальнейшего развития художественно-творческих способностей. Изучение предметов специального цикла: классический и народно-сценический танец, история хореографического искусства, продолжение изучения балльного танца [7; С.69-70], теории и слушания музыки и игра на музыкальных инструментах по выбору (баян, аккордеон, фортепиано, скрипка и др.).

Каждое полугодие в специализированных хореографических классах завершается открытыми уроками (по предметам специального цикла) и академическими концертами для родителей, педагогов и учащихся школы. Согласно учебного плана год заканчивается открытыми уроками, экзаменами, класс-концертами, а когда сформируется хореографический репертуар – «Отчетным концертом», который устраивается в своей школе, затем в школах микрорайона, города, в них принимают участие все учащиеся специализированных хореографических классов.

По мере реализации концепции «Хореография в системе художественного воспитания школьников» для пропаганды хореографического искусства с учетом наличия более одаренных детей, на базе специализированных хореографических классов формируется школьный хореографический ансамбль «Школьные годы», который состоит из нескольких хореографических групп, выделенных в зависимости от возрастных особенностей школьников. Репертуар групп-ансамблей, учитывающий возрастные особенности, передается впоследствии от одной возрастной группы к другой. Созданная структура помогает каждому ученику более полно реализовать свои художественно-творческие способности.

По окончании восьмого класса общеобразовательной школы учащиеся заканчивают восьмилетнюю программу специализированных хореографических классов и получают удостоверение о «Начальном хореографическом образовании». Девятый год обучения предназначен для более одаренных детей, которые, заканчивая «класс совершенствования», способны и желают получить среднее специальное хореографическое образование уже на третьем уровне.

Третий уровень программы включает учащихся 9–11 классов. На этом уровне из «классов совершенствования (предпрофессиональных)» формируются «профилирующие классы», задача которых профильное обучение, приближенное к

профессиональному. Общеобразовательные программы перераспределяются с двух лет на три года с гуманитарным направлением и обобщающими курсами: «Основы эстетики», «Этика», «Проблемы духовной культуры», «Дизайн», «История хореографических, музыкальных, театральных и изобразительных искусств». Все это даст возможность учащимся получить среднее специальное хореографическое образование.

Учебные программы по хореографическому искусству включают определенный круг знаний, умений и навыков, и их подача производится в определенной последовательности с учетом дидактического принципа «от простого к сложному» и психофизических возможностей школьников.

В последние годы обучения в «профильных классах» предусмотрена специальная хореографическая практика. Гимназисты этих классов направляются на хореографические занятия в начальные классы или классы с углубленным изучением хореографии, где они, под руководством педагогов – хореографов (ответственных за практику), проводят уроки, делают самостоятельные хореографические постановки, помогают в подготовке и проведении концертов, спектаклей, праздников и др.

Специализированные классы с «углубленным изучением хореографии» и «профильные» старшие классы рассматриваются как организаторы художественно-творческой деятельности школы, которые гарантируют высокий художественный уровень всех школьных мероприятий.

Как уже отмечено выше, представленная концепция «Хореография в системе художественного воспитания школьников» представляет развитие школьников в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования, является сквозной в рамках средней общеобразовательной школы. Она ориентирована на художественное образование школьников и развитие у них художественно-творческих способностей, подготовку и привлечение наиболее одаренных детей в профессиональную сферу деятельности, с последующим обучением их в средних и высших учебных заведениях этого профиля.

Данная концепция в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования, дает специализированным школам, гимназиям, лицеям возможность сотрудничества с высшими учебными заведениями (университетами, академиями, институтами культуры и искусства) по подготовке будущих студентов этих учебных заведений. А координация программ «профилирующих классов», приближенных к требованиям вступительных экзаменов в ВУЗ, даст возможность зачисления учащихся этих классов на первый курс без экзаменов. Совместная деятельность специализированных школ и высших учебных заведений взаимовыгодна и взаимопользна для обеих сторон, так как профессиональная ориентация старшеклассников активно приобщает их к творческой хореографической деятельности.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что большинство отечественных и зарубежных специалистов считают самым эффективным средством развития художественно-творческих способностей школьников именно хореографическое искусство, развивающее «всеобщую, универсальную человеческую способность,

которая... реализуется в любых сферах человеческой деятельности и познании, и в науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде».

Хореографическое искусство способно осуществлять комплексное воздействие на личность школьника, влиять на процесс гуманизации школьного образования и воспитания, даже стать ведущим звеном в перестройке школьного образования.

Оптимальной формой проведения хореографических занятий представляется урок хореографии с целым классом (без специального отбора). Только систематические целенаправленные хореографические занятия под руководством творческих педагогов, опирающихся на индивидуальные, возрастные особенности, физиологические, внешние и профессиональные данные школьников и их хореографические способности, помогут решить поставленные задачи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. Педагогика гармонического развития. М., 1989.
2. Ахметова К.Н. Теоретические основы взаимодействия учреждений культуры и общеобразовательных школ по эстетическому развитию школьников. Дис.кан.пед.наук. М., 2008.
3. Генералова И.А. Развитие художественно-творческих способностей младших школьников средствами театрального искусства. М., 1998.
4. Костылева, О.В. Взаимодействие школы и внешкольных учреждений в организации коллективной творческой деятельности. Ташкент, 2010.
5. Нилов, В.Н. Опыт работы музыкально-хореографических классов по художественно-эстетическому воспитанию учащихся (На базе общеобразовательной средней школы). Рига, 1996.
6. Нилов, В.Н. Хореография в системе художественного воспитания школьника: теория и практика. М.: МГУКИ, 1998.
7. Нилов, В.Н. Формирование творческих способностей учащихся средствами хореографического искусства. Методическое пособие для руководителей хореографических коллективов общеобразовательных школ, клубов и центров. М.: ГУ НМЦ СВР, 2013.