

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Приозерская детская школа искусств»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

*«Развитие творческих способностей ребенка в
процессе занятий хореографией»*

Работу выполнил:

преподаватель хореографического
отделения «Приозерской ДШИ»
Зернова Марина Владимировна.

г. Приозерск
2015 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Значение периода детства для развития творческих способностей.....	4
2. Развитие интереса к творчеству.....	5
3. Методы развития творческих способностей у детей.....	6
4. Виды творческой деятельности.....	8
Заключение.....	13

Введение

Творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью и т.д. Творчество предполагает оригинальный склад мышления, то есть способность постоянно ломать привычные рамки накопленного опыта.

Творчество - сложный процесс продуктивного преобразования действительности. Это свойство человека тонко чувствовать и понимать прекрасное.

Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. Люди совершают каждый день массу дел: маленьких и больших, простых и сложных. И каждое дело – задача, то более, то менее трудная. При решении задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости-все то, что в совокупности и составляет творческие способности. Нормальные дети обладают разнообразными потенциальными способностями. Задача дополнительного образования – выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности. Развить способности – это, значит, вооружить ребенка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его одаренности. «Способности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде и гибнут в бездействии».

1. Значение периода детства для развития творческих способностей.

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития. Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его будущего, и надо как можно полнее использовать их. Точнее говоря, первые толчки к развитию творческих способностей. Это можно объяснить тем, какое количество связей «задействовано» между клетками мозга. Каждый ребенок имеет при рождении богатейшую волокнистую сеть, соединяющую клетки мозга, но это только потенциальные, возможные связи. Реальными, действующими они становятся только тогда, когда запускаются в ход определенные нервные структуры, когда начинают функционировать те или иные способности и по «линиям связи» начинают проходить биотоки. И чем моложе ребенок, тем образование связей проходит легче, а с возрастом все труднее и труднее. Интересно, что ни у кого не возникает подобного вопроса, когда учат ребенка разговаривать. Никто не задумывается, пора или не пора начинать говорить с ним. С ним просто говорят – со дня его рождения, когда он еще и не воспринимает, кажется ничего. Проходит пять, десять месяцев наступает момент – произнесено первое слово! Условия для того, чтобы это произошло, были обеспечены заранее, они опережали развитие речи, непрерывно стимулировали ее, и созревание соответствующих отделов мозга шло успешно. А что если и в развитии других способностей поступить подобным образом: насколько это, возможно, заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали самую разнообразную его творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться? Именно в этом и состоит важное условие эффективного развития творческих способностей.

Но если жизнь ребенка сведена к убогости биологического существования, то реализуется, лишь небольшая часть его возможностей, образуется ограниченное число связей между клетками мозга. Лишая ребенка, в силу незнания и традиций, своевременного и полноценного развития в младенческом и дошкольном детстве, мы тем самым обрекали его на низкие темпы развития, на громадные затраты сил и времени и на низкий конечный результат. И считаем такое развитие нормальным! Третье, чрезвычайно важное, условие успешного развития творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Парадоксально, но это условие легче всего осуществляется тогда, когда ребенок уже ползает, но еще не начал говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно. И в это время малыш больше, чем когда-либо, вынужден заниматься творчеством, решать многие, для него совершенно новые задачи. Наблюдая, как быстро развиваются наши ребяташки, насколько раньше обычного овладевают

разными умениями, мы еще и еще раз убеждаемся в том, что первые годы жизни характеризуются богатством, о котором ранее не подозревали, а точка равновесия между рождением и взрослостью приходится на возраст 3 года. Вот почему надо начинать развитие как можно раньше, вот почему первые годы жизни – самое благодатное время, когда наши радужные заботы дадут самые богатые плоды, которые останутся на всю жизнь.

2. Развитие интереса к творчеству

Детские творческие игры – явление многообразное. Их содержание усложняется и развивается в том случае, если они увлекают детей. С помощью творческой игры можно достичь больших успехов в воспитательно-образовательной работе с детьми. Детское творчество особенно ярко проявляется в играх-драматизациях. Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой ситуации. Творческая игра учит детей обдумывать, как осуществить тот или иной замысел. В творческой игре, как ни в какой другой деятельности, развиваются ценные для детей качества: активность, самостоятельность.

Руководство творческими играми приобретает большое значение, но встречаются определенные трудности. Педагог должен учитывать многие факторы, которые развивают ребенка, - его интересы, личные качества, навыки общественного поведения. Формируя интерес к играм, необходимо читать и рассказывать детям произведения художественной литературы, рассматривать иллюстрации к этим произведениям, показывать диафильмы. Нужно, чтобы педагог являлся активным участником игр. Педагог должен поощрять инициативу детей, руководить игрой, включая в игру всех желающих. Это все нужно для привлечения внимания детей, снятия у них напряжения.

Сказанное позволяет сформулировать основные функции игры:

1. Функция формирования устойчивого интереса, снятие напряжения.
2. Функция формирования творческих способностей.
3. Функция формирования навыков самоконтроля и самооценки.

Можно выделить следующие основные условия проведения игр:

1. Наличие у педагога определенных знаний и умений.
2. Выразительность проведения игр. Это обеспечивает интерес детей, желание слушать, участвовать в игре.
3. Необходимость включения педагога в игру.
4. Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей.
5. Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, взаимопонимания, доверия и сопереживания.
6. Использование в игре наглядности, что обеспечивает интерес у детей.

Любые игры только тогда дают результаты, когда дети играют с удовольствием. Так же и творчество – это всегда интерес, увлечение и даже страсть. Но этот интерес легко притупить не только небольшим нажимом, но даже просто «перебарщиванием», что она стала надоедать. Поэтому никогда не следует доводить занятие играми до пресыщения, до того, что дети не хотят играть. Заканчивать игру нужно, как только промелькнет первый признак потери интереса к ней, но пообещайте, что завтра или в другой раз поиграем побольше, чтобы впереди была приятная перспектива – завтрашняя радость, интерес.

Правила игры:

1. Игра должна приносить радость и ребенку, и взрослому. Каждый успех малыша – это обоюдное достижение: и ваше, и его. Понаблюдайте, как довольны, бывают дети, если им удастся нас рассмешить, или обрадовать.
2. Заинтересовывайте ребенка игрой, но не заставляйте его играть, не доводите занятия играми до пресыщения.
3. Для самых маленьких оживляйте игру сказкой или рассказом, придумывайте, фантазируйте, пока ребенка не начнет увлекать сам процесс.

3. Методы развития творческих способностей у детей.

Есть великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще не известные». Видимо, это и есть путь становления творческих способностей, путь развития изобретательского и исследовательского таланта. Наша обязанность – помочь ребенку встать на этот путь.

Развитие творчества предполагает использование в педагогическом процессе специальных методов, организацию продуктивного творческого мышления, основанную на новых принципах.

Соотнося процесс творчества и процесс обучения, вероятно, необходимо вести разговор о создании таких условий, которые содействовали бы возникновению и развитию у всех обучаемых качеств и склонностей, обычно выделяемых как характерные черты творческой личности. Если говорить о творчестве в процессе обучения, то необходимо иметь в виду и творчество педагога.

Творческий подход педагога может проявиться в создании новых, интересных процессов обучения, которые влекут за собой изменения содержания программы или создание новых комбинаций из известных методов и приёмов обучения. В первую очередь педагогу необходимо развивать у детей фантазию, нестандартное мышление, воображение и т.д. Главное в этом - доброжелательное отношение к ребенку, желание помочь

ему в развитии его способностей и склонностей. Конечно, сделать всех творческими личностями нельзя, но учить этому нужно. Можно выделить ряд эффективных форм развития и совершенствования творческих способностей, сущность которых заключается в формировании их активной деятельности.

Опыт работы показывает, что занятия по развитию творческих начал должны идти по двум направлениям:

1. Организация коллективной творческой и мыслительной деятельности на практических занятиях по специальным дисциплинам.
2. Самостоятельное выполнение индивидуальных творческих начал.

Методика коллективной творческой деятельности представляет собой, прежде всего, состязание в творчестве, а не в чём-нибудь другом. Это даёт возможность научить детей умению слушать и слышать друг друга. Одним из основных принципов обучения является принцип от простого к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческих способностей.

В процессе организации обучения развитию творческих способностей большое значение придается общедидактическим принципам:

- научности;
- систематичности;
- последовательности;
- доступности;
- наглядности;
- активности;
- прочности;
- индивидуального подхода.

Все занятия по развитию творческих способностей проводятся в игре. Для этого нужны игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые при всем своем разнообразии объединены под общим названием не случайно, они все исходят из общей идеи и обладают характерными творческими способностями.

1. Каждая игра представляет собой набор задач.
2. Задачи дают ребенку в разной форме, и таким образом знакомит его с разными способами передачи информации.
3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности.
4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей. Поэтому игры могут возбуждать интерес в течение многих лет.
5. Постепенное возрастание трудности задач - способствует развитию творческих способностей.
6. Для эффективности развития творческих способностей у детей необходимо соблюдать условия:
  - развитие способностей нужно начинать с самого раннего возраста;
  - задания-ступеньки создают условия, опережающие развитие способностей;
  - творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, т.к. создают атмосферу свободного и радостного творчества.

Наряду с принципами используют и методы:

- практические;
- наглядные;
- словесные.

Методы – это приемы и средства, с помощью которых осуществляется развитие творческих способностей.

К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование.

Упражнения - многократное повторение ребенком практических и умственных заданных действий.

Упражнения подразделяются на конструктивные, подражательно - исполнительские, творческие.

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами.

Моделирование - это процесс создания моделей и их использования.

К наглядным методам относится наблюдение - рассматривание рисунков, картин, просмотр диафильмов, прослушивание пластинок.

Словесными методами являются: рассказ, беседа, чтение, пересказ.

4. Виды творческой деятельности

Творческая деятельность – специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя.

Существуют различные виды творческой деятельности, важное место занимает музыка.

Очень яркое развитие творческих способностей проявляется на занятиях по хореографии.

Педагогическая наука считает, что творческая активность детей развивается, воспитывается и совершенствуется в процессе воспитания и обучения - активной целенаправленной деятельности. На занятиях по хореографии детям я предлагаю посильные задания, вызывающие у них интерес и стремление проявить инициативу. Воодушевленные музыкой дети объединены на занятиях общим чувством, но каждый ребенок обычно выражает его по-своему. Овладение детьми навыками и способами выполнения заданий того или иного рода освобождают их внимание и силы для творческой деятельности.

Овладев техникой исполнения движений, ребенок с удовольствием танцует самостоятельно, придумывает плясовые движения, играет, перевоплощаясь в музыкальный образ, варьируя движения в соответствии с характером музыки, выраженным в ней настроением.

Творческие способности детей я развиваю на основе слушания музыки и

накопления музыкальных представлений, овладения навыками двигаться под музыку.

В состав творческих способностей входят характеризующие исполнительство – выразительность, непосредственность, искренность и отличающие продуктивное творчество – индивидуальное своеобразие в замыслах и поисках новых средств воплощения.

Проявление творческих способностей наблюдается и в процессе музыкально-ритмической деятельности ребенка: при выполнении образных упражнений, упражнений типа «что мы показываем» с реальными предметами, инсценировании сюжетов песен под пение; исполнении танцев, сочинении плясок-импровизаций (эти пляски я провожу в целях развития творческой инициативы детей); инсценировании несюжетных и сюжетных игр и этюдов.

Таким образом, музыкально - ритмическое движение является средством развития эмоциональной отзывчивости на музыку и чувства музыкального ритма. Кроме того, музыкально-ритмические движения способствуют развитию пространственных и временных ориентировок. Ребенок попадает в такие игровые ситуации, которые требуют быстрой реакции на изменение в музыке, на движения товарищей, сталкивается с необходимостью самостоятельного выполнения заданий. Это развивает его внимание, творческую инициативу.

Для активизации творчества ребенка ключевым является образно-игровой метод проведения занятий.

Особенно ответственно к содержанию и форме занятий необходимо подходить на начальном этапе обучения. Надо включать упражнения, позволяющие ребенку свободно, произвольно двигаться; «выплеснуть» эмоции; пофантазировать по мотиву музыкальных произведений (пластически); проявить себя в игре.

Создание образа – это выражение самобытности ребенка в заданной педагогом теме, или не ограниченный какими бы то ни было условностями «полет» детской фантазии.

Разноплановость образов наиболее полно раскрывается в этюдной работе.

В основу большинства методик, приемов, применяемых на занятиях, «встроен» образ. Он интерпретируется как образ-штрих, образ-контур, образ-музыка, образ-лексика, образ-эмпатия, образ-сюжет.

В качестве примера возьмем образ маленького пушистого желтого цыпленка.

В данном случае образ-штрих – это изображение маленьких крылышек, подъем на полупальцы, мимическое представление клювика (дети с удовольствием складывают губки «трубочкой», показывая клювик). Образ-контур – демонстрация представления ребенка о том, как двигается цыпленок: мелкие взмахи крылышками, частый бег на полупальцах, озвучивание образа «пи-пи-пи» и т.д. Далее следует обогатить процесс

музыкальным сопровождением (образ-музыка), которое активизирует ассоциативное мышление ребенка. Появятся новые решения, гамма выразительных средств расширится. Наиболее глубокому вживанию в роль способствует создание образа-эмпатии. Цыпленок может быть веселым, грустным, тревожным и т.д. Активизация чувственности ребенка осуществляется под воздействием тщательно подобранного эмоционально-красноречивого музыкального материала. Образ-сюжет венчает многоступенчатую художественно-творческую работу.

На начальном этапе этюд может быть рассчитан на индивидуальное представление, в последующий период – на групповое.

Музыкально-пластический образ цыпленка может являться действующим лицом реального сюжета или сказки. С нашим героем могла произойти, к примеру, следующая история: «Маленький пушистый комочек еще очень слабо стоит на своих тоненьких ножках. Весело бегая по птичьему двору с друзьями, он не заметил длинной, тонкой нити. Коварная нитка запуталась между ногами, несмышлениш упал и ушибся. От боли и досады полились слезы. Потерев крылышком ушиб, цыпленок старается встать, но снова падает, не догадываясь о помехе. Пытается найти причину неудач, обнаруживает нить, освобождает лапки. Огорчение исчезает, малыш снова весело играет».

Этюдная форма работы с учащимися предпочтительна по многим параметрам. Можно выделить два направления развития ребенка, непосредственно касающиеся специфики хореографического обучения: артистизм и музыкальность.

В конечном итоге после продолжительного периода обучения танцевальному искусству на сцену должен выходить «артист», способный не только четко исполнять танцевально-лексическую составляющую хореографического номера, но уметь ярко, выразительно, эмоционально проиграть сценическую роль. Тематика танцевального произведения, логика сюжета, характерные персонажи позволяют заинтересовать не только исполнителя, но и зрителя, сделать его «сочувствующим соучастником».

Перечисленные хореографические приемы служат формированию музыкальной чуткости, учат детей «танцевать музыку», выявлять образность музыки, эмоциональные оттенки и т.д.

Также для раскрытия творческих способностей я использую музыкально-танцевальные импровизации.

Хореографическое творчество даёт широкий простор для развития творческого потенциала, позволяет наряду с распространённой исполнительской практикой внести в систему танцевально-творческой деятельности такой элемент, как импровизация.

Импровизация - это внутренняя свобода человека, основанная на действенном воображении. Импровизационная способность к танцу уходит своими корнями в глубокую древность. Дикая племена, объединённые единой деятельностью, выражали в танце своё отношение к жизни, например, к предстоящей охоте или к её результату. Изображая в танце

животных, птиц, имитируя процесс охоты, они импровизировали движения, одновременно познавая и обобщая явления окружающей действительности. Позже известная американская танцовщица Айседора Дункан, преподававшая на заре XX века "Свободный танец", писала: "Движения дикаря, жившего на свободе в теснейшей связи с природой, были непосредственны и прекрасны". Именно их естественный характер и использовала в своём импровизационном творчестве А. Дункан, достигая большой музыкальности и выразительности. Она обладала большим талантом импровизатора. "Прежде чем идти на сцену, - говорила А. Дункан, - я должна положить себе в душу какой-то мотор, он начинает внутри работать, и тогда сами ноги, и руки, и тело, помимо моей воли, будут двигаться". Вместе с тем известно, что А. Дункан обладала большой общей культурой, чему способствовало ее постоянное общение с писателями, музыкантами, художниками своего времени. Айседора Дункан танцевала то, что другие люди говорят, поют, пишут, играют и рисуют. Несомненно, А. Дункан являла собой пример особой одарённости, однако частицей этого дара обладают многие люди. Но вместе с тем обучение "языку танца" (танцевальной лексике) не противоречит развитию импровизационных способностей и, наоборот, обогащает их качество. Импровизация состоит как бы из двух частей. Первая - материальная, это как раз знание танцевальной лексики. Вторая - то, что составляет внутреннюю культуру и творческое воображение, т.е. знание литературы, музыки, живописи, скульптуры, прикладного искусства и т.д. Взаимодействие этих двух частей способствует повышению качества танцевальной импровизации. При создании учебных заданий на танцевальную импровизацию, я опираюсь на хореографическую подготовку, на тематику импровизации и музыкальный материал, способный вызвать в воспитанниках положительный эмоциональный отклик. "Творческая установка" стимулирует воображение и фантазию, заставляет мыслить. Как правило, воспитанники, исполняя комбинации, не задумываются о способах их сочинения педагогом. Чтобы побудить их исполнить простую импровизацию, необходимо раскрыть им способ сочинения комбинации, рассказать о квадратности построения движений, завершённости и незавершённости их, показать возможность использования различных направлений, сочетаний разных движений в одной комбинации, а затем попросить исполнить свою комбинацию на определённый музыкальный материал.

Активизации самостоятельного поиска на занятиях помогают такие задания:

- 1). Движения, выученные на занятии, исполнить в своем варианте.
- 2). Движения исполнить в различной последовательности.
- 3). Движения выстроить в комплекс для ритмической разминки.
- 4). В выполнении «на время» набрать как можно больше разнообразных движений.
- 5). Найти несколько вариантов развития понравившегося движения.
- 6). Видоизменять танцевальные элементы, их связь внутри выученных

движений.

7). На основе известных танцевальных элементов сочинить новые.

Этапы обучения танцевальной импровизации:

На первом этапе проигрывается музыкальное произведение, а затем исполняется импровизация, которая на данном этапе является как бы стартовой площадкой для дальнейшей работы над качеством импровизации. На этом подготовительном этапе резко заметна разница в исполнении импровизации у разных детей. Одни из них быстро реагируют на музыку, интуитивно набирают различные движения, другие не решаются начать. Причина здесь в разной степени одарённости, раскованности, фантазии. Но тем не менее этот важный момент физического действия под музыку, вне зависимости от качества исполнения, должен быть пройден всеми, он-то и является пробой творческих сил каждого ребенка.

Второй этап можно охарактеризовать как поиск средств формирования духовно-интеллектуальной сферы, овладения ими методом ассоциативно-образного художественного мышления. Этот этап представляет собой наиболее трудоёмкий вид работы, требующий и от педагога, и от детей интенсивного творческого труда. Здесь главная задача - обогащение внутреннего мира исполнителя с помощью аннотаций к музыке. Для того чтобы импровизация получилась более выразительной и содержательной, необходимо раскрыть содержание и форму музыкального произведения, раскрыть драматургию образа. Большую помощь здесь может оказать использование поэзии и прозы, показа произведений изобразительного искусства. Развивая и воспитывая творческие способности с помощью импровизации, я сама учусь художественно мыслить, чтобы выбрать из произведений литературы и искусства в качестве воздействующего материала наиболее выразительные образные сравнения. Чтобы импровизация постепенно становилась более насыщенной, необходимо использовать принцип создания "ориентиров". Ребенок должен знать, к чему стремиться в своей импровизационной деятельности.

Импровизация упражнений развивает такие качества, как способность к быстрому слуховому анализу, внимательность, сообразительность, быстрота реакции, самостоятельность мышления. Логичность, способность к самоконтролю. Специфика импровизации заключается в том, что ребенок, передавая в танце своё индивидуальное отношение к музыкальному образу, никого не повторяет, а создаёт совершенно новый продукт творчества. Рекомендовать методику занятий импровизацией можно лишь частично, условно предложить то или иное упражнение, тот или иной музыкальный материал - здесь каждый педагог должен проявить инициативу, фантазию, изобретательность, чтобы втянуть всех в импровизационную деятельность, так как это является первой пробой творческих сил.

Заключение

Универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения их творческой деятельности различного рода.

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в младшем школьном детстве.

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию.

Таковыми условиями являются:

1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании заданий, продолжительности выполнения заданий.
5. Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству.

Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима усиленно направленная работа по развитию творческого потенциала у детей.

К сожалению, традиционная существующая в нашей стране система воспитания почти не содержит мер, направленных на последовательное систематическое развитие творческих способностей у детей. Поэтому они (способности) развиваются в основном стихийно и в результате, не достигают высокого уровня развития.

Для развития творческих способностей можно предложить следующие меры, направленные на эффективное развитие творческих способностей школьников:

1. Ввести в программы задания, направленные на развитие творческих способностей.
2. На занятиях давать детям задания творческого характера.
3. Использовать специальные игры, развивающие творческие способности детей.
5. Работа с родителями.