

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.В. ВАРЛАМОВА

Методическая разработка

на тему: **"Развитие артистизма на занятиях хореографией"**

Подготовила преподаватель
Буркина Иоанна Юрьевна

Ульяновск

2021

Артистизм – не только способность красиво, впечатляюще, убедительно что-то передать, эмоционально воздействуя на воспитанника. Артистизм подлинный – это богатство и красота внутреннего мира человека, умение решать задачи, проектировать будущее, представляя его в образах, используя фантазию и интуицию, гармонически сочетая логическое и эстетическое.

Артистизму нельзя научиться по книгам. Важно понять и принять идеи, включиться в работу по выявлению и развитию способностей и умений, связанных с фантазией, интуицией, импровизацией, техникой и выразительностью речи и движений, самопрезентацией, открытостью, убедительностью в служении добру и красоте, в пробуждении и выращивании лучших качеств личности.

Артистизму нельзя обучить. Но можно научиться понимать его проявления, осознавать и по достоинству оценивать его значимость в педагогическом процессе. Можно развивать некоторые качества личности (образное мышление, наблюдательность, воображение, эстетику речи, пластическую культуру), напрямую связанные с артистизмом. Творчески одаренный человек может – если захочет – раскрыть, а затем усовершенствовать свои природные данные.

Развитие артистических способностей детей младшего школьного возраста будет более успешным, если на занятиях эффективно использовать элементы театральной педагогики, заниматься совершенствованием психомоторных способностей детей, создавать условия для раскрытия творческо-созидательных способностей детей.

Артистизм – это не только внешние факторы (жесты, мимика, интонация), хотя и они очень значимы для создания атмосферы. Артистизм –

это способность почти мгновенно переключаться на новые ситуации, оказываться в новом образе, умение жить идеями, передаваемыми человеком, причем жить искренне. Это – богатство личностных проявлений, образный путь постановки и решения проблем, игра воображения, изящество, одухотворенность, ощущение внутренней свободы.

Важно различать понятия артистизма и актерствования, здесь необходима терминологическая точность. Если речь идет об истинном артистизме, то в игре есть элемент мастерства, творческой устремленности и психологической гибкости исполнителя. Актерствование в дурном смысле слова зритель легко разгадывает.

Актерствование – это скорее, лжеартистизм. Это манерность, с которой ребенок изображает действие. Настоящий артистизм – это комплекс умений, который помогает ребенку глубже, ярче выразить себя, добиться оптимальных результатов в творческой работе.

«Артист» в широком смысле слова – это мастер своего дела, виртуоз, искусник. А артистизм – это деятельность, поднятая на уровень искусства, тот высший уровень совершенства самовыражения в творчестве, поднятый на желаемую духовную высоту.

Все выше сказанное можно в равной степени отнести и к артистизму в хореографии.

Искусство хореографии основано на музыкально-организованных условных, образно-выразительных движениях человеческого тела. Зачатки образной выразительности свойственны человеческой пластике и реальной жизни. В том, как человек движется, жестикулирует и пластически реагирует на действия других, выражаются особенности его характера, строй чувств,

своеобразие личности. Такие «говорящие» характерно-выразительные элементы, рожденные в реальной жизни, принято называть пластическими интонациями или мотивами. В них коренятся истоки образной природы. Хореография основана на том, что характерно-выразительные пластические мотивы, опираясь на музыку, отбираются из множества реальных жизненных движений, обогащаются и организуются по законам ритма и симметрии, орнаментального узора, декоративного целого. Хореография искусство изначально синтетическое, ибо вне музыки, усиливающей выразительность танцевальной пластики, дающей ей эмоциональную и ритмическую основу, оно не может существовать. Ритм ударных инструментов, сопровождающий танцы, некоторых восточных и африканских народов, - это уже разновидность музыки. Вместе с тем хореография – зрелищное искусство, где существенное значение приобретает не только временная, но и пространственная композиция танца, зримый облик танцующих (отсюда роль костюма, декоративного оформления и др.).

Постепенно отделяясь от прямой связи с трудом и обрядами, танец приобрел значение искусства, воплощающего красоту тела, различного состояния человеческого духа. Уже в античности существовал профессиональный танец в качестве зрелища, аналогичного театральному.

Делая вывод, можем сказать, что артистизм предполагает открытость и непосредственность исполнителя, умение говорить и действовать напрямую, делиться тем, что есть внутри. При этом вопрос «А что обо мне подумают, как я буду выглядеть?» как бы, не существует. Артистичный исполнитель обладает также способностью заражения своими переживаниями, сомнениями, радостью других людей. В. И. Немерович-Данченко считал, что именно в этой способности заключается талант, а К. С. Станиславский определял заразительность актера как обаяние или силу притяжения.

«Знаете ли вы таких актеров, которым стоит только появиться на сцене, и зрители их уже любят? За то неуловимое свойство, которое мы называем обаянием. Это необъяснимая привлекательность всего существа актера, у которого даже недостатки превращаются в достоинства, которые копируются его поклонниками и подражателями»

Для развития артистических способностей у детей в хореографическом коллективе нужна особая технология обучения, поскольку такие качества, как перевоплощение, самовыражение, способность к импровизации и другие не усваиваются вместе с научными знаниями. В создании такой технологии во многом может помочь театральная педагогика, главные черты которой – глубокая индивидуализация, творческий характер деятельности и стремление проникнуть в природу человеческой выразительности.

Например, «Театральные этюды» - это упражнения, которые используют в театральных студиях, для развития навыков актерского самовыражения, освоения азов перевоплощения в «образ». Так как танец - это тоже передача внутреннего состояния через пластику и музыку, то использование этюда позволяет эффективно развивать артистические способности детей.

Этюд, в данном контексте стоит говорить о хореографическом этюде, можно использовать для развития у детей артистических способностей, путем формирования умения импровизировать и фантазировать посредством музыки и пластических движений.

Необходимо уметь видеть то, что показывает ребенок, даже угадать, что он хотел бы показать, но еще не умеет пластически выразить. Ведь поза в таком этюде – это уже творчество маленького человека. А нет ничего важнее, чем развить в детях творческое, созидательное начало.

Использование этюдов позволяет сделать урок живым, разнообразным, помогающим все более приобщать к танцу детей.

Желательно уже при проведении разминки включать большое количество творческих упражнений. Главная задача разминочных упражнений – активизация работы всех элементов системы, «разогрев» их и подготовка к работе. Здесь происходит «прогрев» каждого элемента с помощью остальных. Например, чтобы разогреть внимание, мы ловим хлопок как воображаемую пулю (цветок, конфетку – это зависит от состава и возраста группы), а для этого необходимо расслабиться, постараться не думать ни о чем. Иногда при выполнении упражнения полезно не смотреть на педагога: для более эффективной концентрации оставить лишь слуховой канал восприятия.

Точно так же «разогреваем» воображение быстрыми превращениями в различные предметы. Сконцентрированное внимание, быстрая смена образов (наращивая темп, отключаем сознание: чтобы думать, нужно время – подсознание действует мгновенно, а работающее подсознание есть первооснова творчества), освобожденные мышцы (иначе невозможно быстро переключаться), общение или даже скорее самообщение, эмоциональная память, вера в правдоподобие своих действий помогают разбудить фантазию.

Так же работает и упражнение «Взрыв-расслабление». При работающем воображении предельная концентрация и напряжение сменяются максимальным расслаблением, не давая возможности включиться сознанию. Возникает довольно сложный вид общения – энергетический. (Молниеносный выброс, а затем постепенный забор энергии. Очень хорошо эти волны чувствуются, когда стоишь перед группой, выполняющей

упражнение.) Все вместе приводит к освобождению от лишних зажимов как внешних, так и внутренних, сбросу накопившихся стрессов.

Кроме отдельных упражнений для развития артистических способностей необходимо в комплексе использовать и репетиционную работу, и сам репертуар.

Хореограф, который в своей работе ставит целью развитие артистических способностей у своих воспитанников, должен в подборе репертуара хореографического коллектива основываться на постановке сюжетных танцев. Сюжетный танец - это своего рода мини спектакль. В нем есть завязка, развитие сюжета и кульминация. Так же в сюжетном танце есть и свои характерные роли. Исполнители не просто исполняют танец, а передают характер через пластику. Во время репетиций, чтобы добиться максимальной драматизации в танце, хореографу наряду с отработкой ритмического рисунка, технического исполнения приходится работать и над драматическим исполнением каждого участника хореографической композиции.

Когда ребенок учится в атмосфере творчества, когда залогом успеха в работе становится творческий подход ко всем задачам, которые перед ребенком ставит педагог, когда обучение идет через творческое осмысление материала, только тогда артистические способности детей могут развиваться максимально.

Согласно исследованиям Н. С. Лейтеса артистические способности можно диагностировать по следующим характеристикам:

-яркое воображение

-эмоциональная выразительность

-способность к перевоплощению

-выразительность мимики

-выразительность жестов

-творческое воплощение роли

-представление себя в предлагаемых обстоятельствах

-способность идти от своего чувства

-пластичность и эстетичность движений

-выразительность речи.

Уровни артистизма детей.

Низкий уровень артистизма.

Плохо развито воображение, вследствие чего не эмоционально выражает свои переживания. Пластика, жесты, мимика поверхностны, не владеют своим телом.

Средний уровень артистизма.

Дети выполняют поставленные перед ними задачи, но больше механически, нежели пропуская материал через себя. Движения, пластика на

хорошем уровне, но не хватает эмоциональности, духовности, «чувства веры».

Высокий уровень артистизма.

Наблюдается тенденция к самостоятельной трактовке роли. Техника движений, пластика, мимика все находится в равном подчинении внутреннего содержания, которое артист хочет донести зрителю.

Развитие артистических способностей у ребенка предполагает и развитие эмоциональной сферы ребенка.

Формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания.

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. Меняются его взгляды на мир и отношение с окружающими. Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается. Ее необходимо развивать.

У детей уже в детском возрасте существуют проблемы в выражении эмоций, связанные с запретами взрослых. Это запрет на громкий смех в неподходящей ситуации (по разумению взрослых), запрет на слезы (особенно для мальчиков), запрет на выражение страха, агрессии. Для многих детей таких запретов на определенные виды поведения, за которыми следует наказание, довольно много. Контроль со стороны взрослых в воспитании детей, конечно, необходим, но он не должен преследовать исключительно интересы родителей.

Согласно А. Лоуэну, чрезмерные запреты в выражении чувств, влекут за собой ограничение жизненности, спонтанности и обаяния, т.е. потерю той природной естественности, грации, которой обладает ребенок с рождения.

Частично справиться с этой проблемой помогут упражнения, направленные на развитие выразительности речи, игры и этюды, направленные на развитие эмоциональной сферы, изучение понимания детьми эмоциональных состояний людей, изучение понимания детьми своего эмоционального состояния.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие артистизма и эмоций является важной и неотъемлемой частью на занятиях хореографией.