

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Введение. В современных условиях развития образования особое значение приобретает поиск эффективных средств, способствующих гармоничному развитию младших школьников. Музыкально-эстетическое воспитание рассматривается как важная составляющая формирования личности ребенка, а хореографическая импровизация – как один из наиболее результативных инструментов развития творческого потенциала, эмоциональной сферы и двигательной активности. Интеграция музыки и движения позволяет создать условия для целостного восприятия искусства, что делает изучение хореографической импровизации особенно актуальным в контексте современных образовательных практик.

Цель исследования: определить роль и педагогические возможности хореографической импровизации в системе музыкально-эстетического развития младших школьников.

Основная часть. Изучение особенностей хореографической импровизации в системе музыкально-эстетического развития обучающихся младшего школьного возраста имеет огромное значение как для их творческого, так и для личностного роста. Хореографическая импровизация представляет собой процесс создания танцевальных движений и композиций в реальном времени, что способствует развитию у учащихся креативности, самовыражения и уверенности в себе.

Хореографическая импровизация помогает обучающимся развивать музыкальный слух и чувство ритма. Через взаимодействие с музыкой они учатся воспринимать ее на слух и через движение, что способствует формированию целостного восприятия искусства. Обучающиеся начинают осознавать, как различные музыкальные элементы могут быть интерпретированы через танец, что расширяет их художественный кругозор.

Занятия импровизацией способствуют развитию моторики и координации движений. Младшие школьники учатся управлять своим телом, экспериментировать с различными движениями, что положительно сказывается на их физическом развитии. Такие занятия помогают развивать гибкость и пластичность, что особенно важно в хореографии.

Хореографическая импровизация способствует развитию социальных навыков. Работая в группе, обучающиеся учатся взаимодействовать друг с другом, принимать идеи и предложения сверстников, а также выражать свои мысли и чувства. Это формирует у них навыки коммуникации и сотрудничества, которые являются важными в любой сфере жизни [1, с. 27].

Также стоит отметить, что хореографическая импровизация способствует эмоциональному развитию обучающихся. Через танец они могут выразить свои эмоции, переживания и мысли, что является важной составляющей психологического здоровья. Это помогает обучающимся научиться справляться с эмоциями, а также развивает их эмоциональный интеллект. Занятия хореографической импровизацией могут стать основой для дальнейшего изучения танца и других видов искусства. Обучающиеся, которые получают положительный опыт в хореографии в раннем возрасте, с большей вероятностью будут продолжать заниматься танцем и развивать свои творческие способности в будущем [2, с. 293].

Изучение хореографической импровизации в музыкально-эстетическом развитии обучающихся младшего школьного возраста является актуальной темой для исследования, способствующей их всестороннему развитию, формированию творческого мышления и эмоционального интеллекта, а также социальной адаптации. Это создает условия для формирования гармоничной личности, способной к самовыражению и взаимодействию с окружающим миром.

Согласно М.С. Худяковой, «хореографическая импровизация – это процесс создания танцевальных движений и композиций в реальном времени, который основывается на спонтанном выражении чувств и эмоций через движение» [3, с. 7].

Избранное понятие отражает возможности физического исполнения, эмоционального, интеллектуального и эстетического восприятия музыки и пространства. Хореографическая импровизация является важным инструментом в системе музыкально-эстетического воспитания, поскольку она способствует развитию творческих способностей, самовыражения и гармоничного восприятия искусства у обучающихся.

Как отмечает ученая в области педагогики В.Е. Шадрина, значение хореографической импровизации в музыкально-эстетическом воспитании является многогранным. Она стимулирует креативное мышление и воображение. Обучающиеся, занимающиеся импровизацией, учатся находить нестандартные решения, выражать свои мысли и эмоции через движение. Импровизация позволяет обучающимся экспериментировать с формами и стилями танца, что развивает их индивидуальность и уникальность. Хореографическая импровизация способствует развитию музыкального восприятия. учатся чувствовать ритм, мелодию и динамику музыкального произведения, что помогает им лучше понимать и интерпретировать музыку. Этот процесс также развивает их слух и способность к музыкальной интерпретации, что в дальнейшем может положительно сказаться на их музыкальном образовании. Занятия хореографической импровизацией развивают физические навыки обучающихся. Они учатся контролировать свои движения, развивают координацию, гибкость и пластичность. Регулярная практика импровизации способствует укреплению мышц и улучшению

общей физической формы, что также имеет значение для здоровья и благополучия обучающихся. Хореографическая импровизация способствует социальному взаимодействию. В процессе групповых занятий обучающиеся учатся работать в команде, учитывать мнения и идеи других, что развивает их коммуникативные навыки. Это формирует у них чувство ответственности и уважения к окружающим. Хореографическая импровизация предоставляет возможность выразить свои эмоции, переживания и мысли, что способствует формированию эмоционального интеллекта. Ученики учатся осознавать и управлять своими эмоциями, что является важным для их психологического здоровья и благополучия [4, с. 476].

Автор научных статей, касающихся музыкальных способностей личности и их проявления в деятельности А.В. Осинцева, пишет, музыкальное восприятие у обучающихся связано с их способностью чувствовать и интерпретировать звуки, ритмы и мелодии. Музыка влияет на эмоциональное состояние ребенка, пробуждая различные чувства и настроения. Это эмоциональное восприятие музыки, в свою очередь, может быть выражено через движение. Обучающиеся, слушая музыку, инстинктивно начинают двигаться, танцевать или ритмично постукивать, что свидетельствует о том, что они воспринимают и реагируют на музыкальные элементы. Эта реакция является естественной, т. к. музыка часто вызывает желание двигаться, а танец становится способом выразить свои эмоции и переживания. Двигательная активность ребенка, проявляющаяся в танце или других формах движения, способствует более глубокому пониманию музыкальных структур. Обучающиеся, активно взаимодействуя с музыкой через движение, начинают осознавать ритм, темп и динамику произведений. Например, когда они танцуют под музыку, они учатся понимать, как музыкальные фразы и ритмические паттерны могут быть визуализированы и переработаны в движении. Это создает прочную связь между слуховым восприятием и моторной активностью, что в дальнейшем способствует развитию музыкального слуха и чувства ритма. Двигательная активность и музыкальное восприятие взаимно обогащают друг друга. Занятия музыкой, такие как игра на музыкальных инструментах, развивают координацию и мелкую моторику, что также важно для двигательной активности. Обучающиеся, которые занимаются музыкой, часто становятся более ловкими и уверенными в своих движениях, что позволяет им легче адаптироваться к различным физическим активностям, включая танец и спорт [2, с. 294].

Взаимодействие между музыкальным восприятием и двигательной активностью способствует социальному развитию ребенка. В групповых музыкально-танцевальных занятиях обучающиеся учатся работать в команде, взаимодействовать друг с другом и выражать свои эмоции в безопасной и поддерживающей среде. Это формирует навыки коммуникации, сотрудничества и уважения к окружающим.

Актуально будет упомянуть, что влияние музыкального восприятия на двигательную активность может быть использовано в образовательных целях. Музыкальные игры и танцевальные упражнения могут быть интегрированы в учебный процесс, что способствует более эффективному усвоению материала. Исследования показывают, что младшие школьники, обучающиеся через движение и музыку, демонстрируют лучшие результаты в учебе, поскольку активное вовлечение различных сенсорных систем способствует лучшему запоминанию и пониманию информации [1, с. 27].

Методика организации занятий по хореографической импровизации представляет собой системный подход к обучению и развитию творческих способностей у обучающихся и взрослых через движение. На первом этапе важно создать комфортную и безопасную атмосферу для участников. Занятия должны проходить в просторном и хорошо проветриваемом помещении с подходящим покрытием (например, паркет или специальный танцевальный коврик). Это обеспечит безопасность и свободу движений. Музыка должна быть разнообразной по стилю и темпу, чтобы участники могли выбирать, что им ближе. Рекомендуется использовать как инструментальные композиции, так и вокальные. Важно создать доверительную атмосферу. Начать занятие можно с разминки, которая поможет расслабиться и настроиться на творческий лад. Это может быть простая физическая активность, а также дыхательные упражнения или медитация. Основная часть занятия должна содержать разнообразные упражнения, направленные на развитие импровизационных навыков (упражнения на растяжку, координацию и гибкость – простые танцевальные движения, которые постепенно становятся более сложными). Участникам предлагается двигаться по залу, исследуя различные уровни (низкий, средний, высокий) и направления. Это помогает развить осознание своего тела в пространстве. Участникам предлагается двигаться под определенные музыкальные фрагменты, выражая свои эмоции и чувства. Важно поощрять индивидуальность каждого участника, не ограничивая их в выборе движений. Участники могут работать в парах, создавая совместные импровизации, или в группах, где каждый может внести свой вклад в общее движение. Это развивает навыки взаимодействия и сотрудничества [3, с. 69].

Для более глубокого погружения в процесс импровизации можно задавать различные темы или задачи. Участникам предлагается выразить определенные эмоции через движение (радость, грусть, удивление и т.д.). Это помогает развить эмоциональную выразительность. Можно предложить участникам создать танец, рассказывающий историю. Это развивает креативность и умение работать с концепцией. Участникам можно предложить двигаться с определенными ограничениями, например, используя только одну руку или двигаясь в определенном ритме. Это помогает развивать креативность и находить новые подходы к движению.

Завершающий этап занятия также важен (упражнения на расслабление помогут участникам успокоиться и осознать, что они сделали за занятие; это может быть легкая растяжка или медитация). Необходимо выделить время для обсуждения прошедшего занятия. Участники могут поделиться своими впечатлениями, рассказать о своих чувствах и открытиях. Это способствует развитию критического мышления и саморефлексии. Педагог может отметить достижения обучающихся, поощрить их за смелость и креативность, а также дать рекомендации для дальнейшей работы. Методика организации занятий по хореографической импровизации требует гибкости и адаптации в зависимости от возрастной группы и уровня подготовки участников. Важно помнить, что главной целью является развитие творческого самовыражения и уверенности в своих движениях. Регулярные занятия помогут улучшить физические навыки, развить эмоциональную интеллигентность, креативность и способность к самовыражению [3, с. 70].

Исследовательница, активно занимающаяся темой воспитания культуры музыкального восприятия у школьников С.В. Кулдышева, констатирует, что игровые технологии и творческие задания крайне необходимы для развития воображения у обучающихся. Они создают условия для свободного самовыражения и позволяют обучающимся исследовать свои мысли и чувства через игру. Игровые технологии содержат различные формы активности, такие как ролевые игры, театрализованные представления, музыкальные и художественные игры. Данные методы способствуют развитию креативности и формированию критического мышления, способности к сотрудничеству и социальной адаптации. Ролевые игры, в частности, позволяют обучающимся погружаться в разные образы и ситуации, что развивает их способность к эмпатии и пониманию других. В процессе таких игр обучающиеся учатся находить нестандартные решения, что активно стимулирует их воображение. Творческие задания, такие как создание музыкальных композиций, рисование или сочинение историй, побуждают обучающихся к экспериментированию и поиску уникальных подходов к решению задач. Необходимо, чтобы игровые технологии были адаптированы под возрастные особенности и интересы обучающихся, что позволит максимально эффективно развивать их воображение. Использование элементов сюрприза, новизны и интерактивности в играх делает процесс обучения увлекательным и стимулирует желание обучающихся исследовать новые идеи и концепции [1, с. 56].

Оценка уровня музыкально-эстетической развитости обучающихся, особенно в контексте импровизации, требует комплексного подхода и учета различных критериев. К основным критериям можно отнести:

– способность ребенка создавать оригинальные музыкальные идеи и образы, проявлять индивидуальность в процессе импровизации. Важно оценивать, насколько свободно и уверенно ребенок использует музыкальные инструменты и элементы;

– уровень понимания музыкальных основ, таких как ритм, мелодия, гармония (оценка способности обучающихся воспринимать и воспроизводить музыкальные фразы, а также их умение импровизировать на основе известных музыкальных структур);

– способность передавать эмоции и чувства через музыку. Это может проявляться в выборе темпа, динамики, тембра и других выразительных средств, которые помогают обучающимся донести свои переживания до слушателя;

– умение взаимодействовать с другими участниками музыкального процесса, слушать и реагировать на импровизации партнеров (индивидуальные, групповые формы импровизации);

– способность обучающихся анализировать свои выступления, выявлять сильные и слабые стороны, а также ставить перед собой новые задачи для развития [1, с. 59].

Заключение. Таким образом, хореографическая импровизация имеет огромное значение в системе музыкально-эстетического воспитания. Хореографическая импровизация развивает творческие и физические способности, способствует социальной адаптации и эмоциональному развитию обучающихся. Занятия импровизацией создают условия для формирования гармоничной личности, готовой к самовыражению и взаимодействию с окружающим миром. Взаимосвязь музыкального восприятия и двигательной активности ребенка является достаточно не простой. Она способствует развитию творческих и физических навыков, и играет важную роль в эмоциональном и социальном развитии. Интеграция музыки и движения в образовательный процесс может значительно обогатить опыт ребенка, способствуя его гармоничному развитию и формированию целостной личности.

Список использованных источников:

1. Кулдышева, С.В. Импровизация в современной хореографии: учебно-методическое пособие / С.В. Кулдышева. – Пермь: Пермский гос. ин-т искусства и культуры, 2011. – 76 с.
2. Осинцева, А.В. Импровизация как основа сочинения танцевальных комбинаций в современном танце / А.В. Осинцева // Культура – искусство – образование: XXXVII научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава вуза, Челябинск, 5 февраля 2016 г. / ФГБОУ ВО «Челябинский гос. ин-т культуры». – Челябинск: ЧГИК, 2016. – С. 293–294.
3. Худякова, М.С. Хореографическая импровизация и композиция / М.С. Худякова, А.М. Кушов, О.Д. Целищева. – Кемерово: Издательство КемГИК, 2023. – 158 с.
4. Шадрина, В.Е. Создание хореографического образа средствами импровизации / В.Е. Шадрина // Национальное культурное наследие России : региональный аспект: материалы V Всероссийской научно-практической конференции, 29 марта 2017 г. – Самара: СГИК, 2017. – С. 475–479.