Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

Специфика постановочной и репетиционной деятельности в хореографическом коллективе

(Методические рекомендации)

Составитель:

Боредькина Светлана Васильевна педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории

гп Пойковский 2020г

Тематика хореографических произведений

Создавая репертуарный план, руководитель детского хореографического коллектива, должен определить тематику детских постановок. Выбор темы во многом зависит от психологических особенностей определенного возраста, от хореографической подготовки исполнителей, от их физического, интеллектуального и духовного развития.

Младшему школьному возрасту – 1-4 класс, 7-10 лет – характерна чрезвычайная подвижность, при этом движения еще не организованы, плохо координированы, запас двигательных навыков невелик. Внимание детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, но легче воспринимают конкретный материал через живой образ или игру. Их эмоции яркие, жизнерадостные, проявляются, открыто и непосредственно. В данной возрастной категории следует использовать темы:

* сказочная
* спортивная
* школьная
* бальная
* народная
* образная
* игровая

Средняя возрастная категория детей – 5-7 класс,11 -14 лет – характеризуется самостоятельностью, острым интересом ко всему окружающему, быстрой сменой увлеченности чем-либо, возрастающим интересом к искусству танца. Они обнаруживают тяготение к танцам с действием, с конкретными героями, которые позволили бы показать характеры. Проявляется более сознательное и самостоятельное отношение к исполнению танца, развиваются творческие способности. В данной возрастной категории следует использовать темы:

* сказочная
* спортивная
* школьная
* бальная
* народная
* образно-игровая
* тема дружбы
* современная тема
* героико-патриотическая
* простая сюжетная

Старшая возрастная категория детей – 8-11 класс, 15-18 лет нуждается в особом подборе репертуара, где доминирует современная тема. Их характеризует сознание своей молодости, ловкости, жизнелюбия, радость от светлых перспектив своей будущей жизни. Они способны понять высокие моральные чувства, сложные эмоциональные переживания. Сложная хореографическая лексика им по плечу, с ними можно экспериментировать. В данной возрастной категории следует использовать темы:

* сюжетная
* героико-патриотическая
* тема любви и дружбы
* образная
* современная
* бальная
* народная
* спортивная
* эстрадная

Методика работы над хореографическим произведением

Творческая деятельность руководителя хореографического коллектива – это деятельность балетмейстера. Он является идейно-творческим руководителем коллектива, создателем хореографического произведения. Руководитель детского хореографического коллектива действует как балетмейстер-сочинитель, балетмейстер- постановщик и балетмейстер-репетитор – все эти сферы деятельности заложены в работе руководителя.

Балетмейстер, он же руководитель, должен владеть искусством сочинения танца, пантомимных эпизодов, композиционным построением, умением создавать драматургию хореографического произведения, чтобы иметь возможность раскрыть замысел, воплотить идею.

При создании детского танца необходимо провести подготовительную работу, которая позволит постепенно, поэтапно, соблюдая технологию процесса создания произведения, успешно воплотить замысел танца в хореографическое произведение.

Работа над детским хореографическим произведением содержит в себе несколько этапов:

Выбор темы, музыкального материала, определение стиля произведения, его жанра, хореографического языка. Музыка – основа танца, и руководитель должен помнить, что музыка дает пластике движения ритмическую основу, она определяет его эмоциональный строй, характер, образную выразительность.

Руководитель знакомит участников коллектива со своими планами на будущую постановку, рассказывает о своем замысле, обсуждает с коллективом характеры героев, их действия в танце, эскизы будущих костюмов и многое другое. Такая беседа вовлекает участников коллектива в творческий процесс создания танца, делает их единомышленниками, позволяет почувствовать себя нужными и родными в этом коллективе. В беседе руководитель может выявить черты характера, склонности, артистические возможности каждого ребенка, что позволит более точно подобрать исполнителей на роли в будущее хореографическое произведение.

Определив основные моменты содержания танца, руководитель-балетмейстер составляет композиционный план – развернутый хореографический сценарий танца с режиссерской разработкой сюжета, где тщательно продумываются все составляющие композиционного плана: сюжет, хореографическая лексика, рисунок танца, костюмы и декорации, освещение и бутафория и т.д.

Руководитель осуществляет выбор исполнителей задуманной постановки, при этом необходимо определить основной состав исполнителей и запасных. Это нужно для того, чтобы задействовать наибольшее число участников коллектива, а также наличие запасных танцоров дисциплинирует основной состав и дает гарантию от срыва номера по каким-либо причинам.

Сочинив хореографическую лексику, руководитель приступает к практическому воплощению своего замысла, то есть к разводке танца. На первом этапе разводок изучается хореографическая лексика в чистом виде и в комбинациях. Затем изучается рисунок танца, куда добавляются нужные движения и комбинации. При разводке танца руководитель должен создавать творческую атмосферу, чтобы, несмотря на затраты физических сил, труд исполнителей был радостным, чтобы все видели конечную цель своей работы. Разводка танца осуществляется постепенно, частями. Каждая новая часть разводится только после того, как усвоена предыдущая.

После окончания разводки танца, руководитель приступает к его отработке. (Сфера деятельности балетмейстера-репетитора) Параллельно репетициям осуществляется создание костюмов и декораций.

Закончив отработку танца, руководитель выпускает новое хореографическое произведение в концертную деятельность коллектива на суд зрителя.

Творческое отношение к своей профессии и увлеченность своим трудом – обязательное условие для создания высокохудожественного хореографического произведения.

Учебно-тренировочный процесс в хореографическом коллективе

Учебно-тренировочная работа в детском хореографическом коллективе является основным видом деятельности в приобретении хореографических знаний и навыков, в совершенствовании хореографического мастерства.

Правильная организация учебного процесса позволит руководителю добиться хорошего качества исполнения движений. Подбор изучаемого хореографического материала зависит от возрастных особенностей обучающихся, жанрового направления работы коллектива, а также от мастерства и образованности руководителя и педагога.

Весь учебно-тренировочный процесс в детском хореографическом коллективе должен быть построен так, чтобы последовательно, планомерно и систематично готовить исполнителей к выполнению поставленных перед ними художественных задач. Учебно-тренировочная работа состоит из 3 основных разделов:

* Поурочное обучение (хореографическое занятие).
* Репетиционная деятельность.
* Постановочная и концертная деятельность.

1. Чтобы научиться хорошо, танцевать, необходимо упорно и систематически работать над овладением техникой танца. Для совершенствования танцевальной техники требуются постоянные тренировки на занятиях и уроках. Каждый урок или занятие включает в себя ряд специальных упражнений экзерсиса у станка. Каждое упражнение экзерсиса направлено на разогрев и развитие определенных групп мышц. Целесообразно начинать обучение с классического экзерсиса, так как классический танец является основой для любого вида танца.

Упражнения экзерсиса у станка выполняются в строгой последовательности, исходя из закона «от простого – к сложному». Экзерсис у станка должен развивать хореографические и физические данные у детей: выворотность в стопе, колене, бедре, высокий подъем, вытянутость колена и пальцев, величину шага, гибкость корпуса, силу ног, пластичность рук, высоту прыжка и апломб.

Каждое занятие направлено на изучение методики исполнения движений, которую желательно объяснять образно. Педагогу следует внимательно следить за востребованностью изучаемого материала, и если заметно, что новый материал усваивается плохо, то следует обратить внимание на:

* плотность занятия,
* сложность материала,
* форму подачи материала.

2. Руководитель детского хореографического коллектива является постановщиком и репетитором одновременно. От того, как будет отрепетирован номер, будет зависеть его успех. Организация репетиции танцевального номера зависит от концертного графика коллектива. Репетиция должна проходить продуктивно с полной самоотдачей исполнителей. Поэтому руководитель и постановщик должен правильно распределять физическую нагрузку на репетиции, рационально использовать отведенное время, систематично отрабатывать все детали комбинаций и частей танца, не забывая об отдыхе исполнителей.

Основная задача репетиционной деятельности коллектива – подготовить танцевальный номер для сценического исполнения. А для этого необходимо не только четко и качественно отработать исполнение движений, но и добиться выразительного, эмоционального исполнения. Развитие артистичности является важной частью репетиционной деятельности.

3. Постановочная работа детского хореографического коллектива отличается от такой же работы других коллективов. Там руководители имеют дело с готовыми произведениями искусства. Руководитель хора выбирает песни, руководитель театральной студии выбирает пьесу, а руководитель хореографического коллектива сам сочиняет, ставит, отрабатывает свое хореографическое произведение, являясь его автором.

Выбирая тему, сюжет, действие будущего хореографического произведения, руководитель, он же балетмейстер-постановщик должен учитывать круг идей и чувств, доступных детям данного возраста. Все авторские хореографические постановки обязаны удовлетворять главным требованиям:

* идейности,
* художественности,
* доступности.

При отсутствии хотя бы одного из них, постановка не может считаться полноценной. Ведь процесс постановки танца предоставляет большие возможности для художественного, эстетического и культурного роста исполнителей. Постановочная деятельность воспитывает сознательное отношение к изучаемому материалу, дает прочные навыки исполнительского мастерства.

Руководителю целесообразно равномерно задействовать всех детей в танцевальных номерах, обеспечивая тем самым стабильность работы детского хореографического коллектива. Хореографические постановки, из которых складывается репертуар детского хореографического коллектива, должны решать определенные воспитательные и образовательные задачи, которые будут развивать детей в разных направлениях, создавая гармоничную личность, будущее нашего общества.

Отработанный хореографический номер выставляется в концертную деятельность, ради которой обучающиеся приходят учиться танцевальному искусству в детский хореографический коллектив. Таким образом, учебно-тренировочный процесс должен вестись систематически и планомерно, сочетая в себе разнообразные виды деятельности: обучение на занятиях, совершенствование техники танца на репетиции, развитие личного творчества при выступлениях на сценических площадках.

Формы и виды занятий в детском хореографическом коллективе.

Форма – от латинского слова, означает наружный вид, внешнее очертание. Следовательно, форма обучения обозначает внешнюю сторону организации учебного процесса, которая тесно связана с количеством учащихся, временем и местом обучения, а также порядком его осуществления. Будучи внешней стороной организации учебного процесса, форма обучения связана со своей внутренней, содержательной стороной.

В системе дополнительного образования в различных танцевальных объединениях выделены несколько форм: урок, занятие, репетиция и концертная деятельность.

Урок(Занятие) – это форма организации педагогического процесса, при котором педагог в течение установленного времени (45 мин., 90 мин.) руководит коллективной деятельностью постоянной группы обучающихся, используя виды, средства и методы работы, создающие условия для овладения основами изучаемого предмета, а так же воспитания и развития детей.

Общая цель урока (занятия):

Обучение знаниям, умениям и навыкам хореографического искусства, развитие творческого потенциала ребенка и его личности.

Вид – это выражение качественно определенного соотношения общего и особенного в конкретной организации объекта.

Рассмотрим следующие виды занятий в детском хореографическом коллективе: *групповые, мелкогрупповые, индивидуальные, ансамблевые.*

Групповые занятия – это занятия, в которых участвует вся группа. Руководитель и педагог непосредственно воздействует на всех детей, предоставляя возможность для творческого развития личности в коллективе. На групповых занятиях изучаются новые движения, теоретический материал и хореографические постановки.

Мелкогрупповые занятия – это занятия, в которых участвует от 3 до 8 детей. Применяются для отработки конкретных движений, комбинаций, танцевальных номеров.

Индивидуальные занятия – это занятия, в которых участвует от 1 до 3 детей. Применяется для развития и совершенствования танцевальных умений и навыков у одарённых детей, а также для устранения пробелов в знаниях, если таковые имеются. Может применяться как воспитательная беседа с воспитанником или постановка и отработка сольных партий и номеров.

Ансамблевые занятия – такие занятия необходимы для соединения групп разновозрастных детей, для отработки финальной части концерта или хореографических постановок, спектаклей и т.д.

Рассмотрим формы занятий в детском хореографическом коллективе: *урок (занятие), репетиция, концерт.*

Урок(занятие) – необходимая форма работы в хореографическом коллективе, на котором осваивается новый танцевальный материал, совершенствуется методика исполнения движений, вырабатывается техника исполнения движений, поддерживается общая физическая форма, выявляются творческие способности и творческая активность.

Структура урока:

* организованный вход в зал,
* разминка,
* повторение пройденного материала,
* изучение нового материала,
* репетиционно-постановочная деятельность,
* игра,
* организованный выход из зала.

Занятие длится 45 минут, 90 минут, делится на под формы: урок(занятие) классического танца, народного, бального, современного и т.д.

Репетиция – служит для отработки и повторения танцевальных номеров к концерту. На репетицию приглашаются только исполнители танца и дублеры. Репетиция состоит из разминки и основной репетиционной деятельности, назначается в урочное или внеурочное время, удобное для руководителя и исполнителей.

Концерт – наивысшая форма организации показа танцевальных номеров хореографического коллектива, где дети демонстрируют достигнутые успехи, творческий рост, свои способности. Концертная деятельность имеет различные формы. В одних случаях танцевальный коллектив принимает участие в концерте с отдельными номерами, в других – выступление носит характер отчета о работе за год, где воспитанники показывают свои хореографические постановки. Концертная деятельность коллектива позволяет судить о правильности выбора тематики детских танцев, их соответствии возрастным категориям детей, о методике педагогической работы руководителя. Каждое концертное выступление должно приносить детям радость и ощущение праздника.

Независимо от используемых форм и видов занятий в детском хореографическом коллективе, работа должна строиться так, чтобы каждый ребенок развивался как личность, приобретая танцевальные умения и навыки. Использование различных форм и видов занятий помогает руководителю грамотно распределять физическую нагрузку на занятии, учитывать индивидуальные особенности детей, создавать условия для творческого раскрепощения и самореализации ученика в коллективе.

Приемы показа, методический расклад движений на элементы. Эмоциональность и выразительность исполнения.

Любая педагогическая система жизненна только в том случае, если она функционирует в режиме развития. Овладение психологией обучения многократно умножает силы педагога: он усваивает последовательность процедур, приводящих к успешному результату, обретает профессиональную уверенность и мастерство. Выбор методов обучения не может быть выбран единожды, и на долгое время.

Педагог хореографии рассказывает и показывает движения на своем примере, те есть, в основном, применяет метод личного показа.

Личный показ является основным методом обучения на уроках хореографии. Преподаватель, повернувшись спиной к ученикам, показывает движение или комбинацию целиком под музыку. Этот прием применяется до тех пор, пока не усвоится материал.

Зеркальный показ применяется тогда, когда преподавателю необходимо контролировать методику исполнения движения или комбинации. Этот метод позволяет делать анализ и исправлять ошибки во время исполнения движения. Преподаватель стоит лицом к ученикам и выполняет движение по зеркальному принципу: говорим о правой стороне, а выполняем левой.

Показ при помощи ученика используется тогда, когда ученики уже имеют определенные навыки и умения, и могут пользоваться своими знаниями (2,3 год обучения). Методика исполнения движения или комбинации должна быть не сложной.

Показ движения или комбинации со слов преподавателя используется только при наличии танцевального опыта у учеников. Этот метод самый сложный, так как предполагает наличие у исполнителей теоретических знаний и практических навыков исполнения. Между педагогом и учениками должно присутствовать полное взаимопонимание.

Видео-метод может применяться для самостоятельной работы студентов и часто используется в обучении хореографическому искусству. Безошибочное воспроизведение изученного – главное требование и основной критерий эффективности хореографического обучения. Кроме того, он экономит время, сберегает силы педагога и ученика, облегчает понимание сложных знаний.

Познавательные игры так же являются методом показа и усвоения движений и комбинаций, и используется в работе с детьми младшей и средней возрастной категории. Образное объяснение педагога и творческая импровизация детей во время игры поможет успешно усвоить новый материал.

На хореографических занятиях эмоциональные моменты занимают особое место. *Эмоции* – это владение психофизическим аппаратом, это система большого количества умений, позволяющих педагогу использовать свою физическую оболочку как инструмент воздействия: голос, пластика тела, мимика лица, речь. Преподаватель хореографии должен профессионально владеть свободой движения, пластической легкостью в проявлении своего **«Я».**

Голос педагога – мощный инструмент воздействия. Успешное ведение урока хореографии на 50% зависит от голосовых связок. Различные стороны звучания голоса только усилит эффект успешности. Голос нужно наполнить:

* Четкой артикуляцией звуков, фонетической красотой слов.
* Интонационной выразительностью, силой звучания слов.
* Громкостью звучания, силой и энергией подачи звука.
* Необходимыми смысловыми акцентами в речи и звуке.

Выразительность не может существовать без мимики лица и тела. Мышцы лица позволяют выразить свои чувства и мысли. Лицо должно быть достаточно подвижным, чтобы эмоция, выраженная мимикой лица, была понятна ученикам. Исполнители часто воспроизводят информацию через мимику лица даже больше, чем вербально. Они сначала видят, потом слышат.

Пластика тела, поза, жест, осанка, движения неразрывно связаны с мимикой лица и речью педагога. Только движущееся тело создает образ живого человека. В пластических движениях можно выразить и прочитать расположенность к кому-либо. Одухотворенность пластики свидетельствует о богатстве выразительного мира педагога. Пластическая выразительность движений вносит конкретный смысл в процесс обучения.

Руководитель хореографического коллектива с помощью хореографии стремится психологически и физически раскрепостить детей, поэтому сам должен быть физически раскрепощенным. Для этого необходимо освободиться от чувства страха «быть объектом внимания», свободно изъявлять свои чувства и волю, не бояться быть естественным, соблюдать психическое равновесие. Выразительность дополняется культурой внешнего вида. В опрятной, рабочей одежде для урока, не должно быть ярких, отвлекающих украшений, макияж умеренный, прическа аккуратная.

Педагог-хореограф должен быть примером для своих воспитанников, решать поставленные задачи, определять цели, и в соответствии с ними грамотно выбирать методы. Использовать разнообразные приёмы и выразительные средства обучения, которые помогут вести занятия ярко и интересно

Постановочная работа детского хореографического коллектива

Одним из главных направлений работы детского хореографического коллектива является постановочная деятельность руководителя. Основная воспитательная работа с коллективом проводится в процессе постановочной работы.

Перед тем, как приступить к постановке того или иного танца, нужно определить его содержание, характер и цели. Задача руководителя состоит в том, чтобы правильно истолковать и осуществить постановку задуманного произведения в детском хореографическом коллективе. Руководитель сам создает хореографическое произведение, являясь его автором, то есть балетмейстером постановщиком.

Хореографические постановки должны создаваться грамотно, исходя из основных законов драматургии. Постановки обязаны удовлетворять трем главным требованиям:

* идейности,
* художественности,
* доступности.

Эти качества взаимно связаны и взаимно обусловлены. При отсутствии хотя бы одного из них постановка уже не может считаться полноценной.

Критерием *идейности* произведения должна служить ценность основной его мысли, значимость ее для общества, ее воспитательное значение для детей.

Критерием *художественности* произведения должно служить, возможно, более точное соответствие между идеей и формой, при непременном условии, что идея эта будет ценной, чувства, пробуждаемые этим произведением благородны, высоки, гуманны, а форма хороша и в тоже время доступна детям. Хорошее качество формы предполагает, что мысли и чувства, выражаемые в произведении, воплощены в правдивых, живых образах; действия, совершаемые персонажами целесообразны; события развиваются в логической последовательности; композиция отличается строгостью и стройностью, т.е. продуманностью, сжатостью, отсутствием всего лишнего, а язык произведения (т.е. входящие в состав танца движения) характерен точностью, яркостью, выразительностью, соответствием идейному замыслу.

Критерием *доступности* произведения должно служить соответствие между идейно-художественными требованиями и силами детей – исполнителей. Идея должна быть высокой, понятной детям данного возраста. К сожалению, иногда постановочная работа в детских хореографических коллективах все еще не соответствует педагогическим требованиям. Это происходит главным образом потому, что в детскую среду переносят танцы, предназначенные для исполнения взрослыми. Говоря о механическом перенесении танцев для взрослых в детскую среду, подразумеваются такие танцы, которые дети обычно не в силах понять, ибо не испытали, да и не в состоянии были испытать ни тех чувств, ни тех мыслей, которые в этом танце должны быть выражены.

Делить детей на группы необходимо по возрастному признаку. Только при таком условии можно обеспечить одинаковое понимание постановочного замысла детьми всей группы.

Руководитель должен обязательно представлять себе предполагаемую постановку. Для этого нужно определить ее тему, идею и содержание, т.е. уяснить, какая основная мысль заложена в танце, посредством чего она будет воплощена в данной хореографической постановке.

Правильно выбранная тема в большей мере определяет и всю последующую работу руководителя над содержанием художественной постановки, над раскрытием ее идейного замысла.

Идея – это основной смысл художественного произведения. Тема и идея предполагают определенное содержание произведения. Содержание должно раскрывать тему и в тоже время выявлять идею. Этому помогает и музыка. Музыка должна способствовать тому, чтобы содержание постановки было донесено до зрителя.

Руководитель должен знать, что танец, как и всякое художественное произведение, имеет не только содержание, но и соответствующую форму. Необходимо добиваться единства содержание и формы. Не удачная форма может исказить идею.

Хореографическое произведение строится по основным принципам любого сценического произведения. Оно имеет экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку.

Большое значение имеет также построение танца – его рисунок, хореографическая лексика. Они должны быть полноценными средствами выражения мысли и чувства, т.е. языком художественным, языком искусства. Абсолютно обязательным условием выбора танцевальных движений к танцу является учет исполнительских возможностей и танцевальной подготовки участников коллектива.

Участники коллектива, не обладающие достаточным мастерством, чтобы хорошо исполнять то или иное движение, не смогут передать его характер, а это бесспорно плохо отразится на качестве постановки.

Закончив подготовительную часть работы над постановкой, руководитель приступает к практическим занятиям с детьми. В процессе постановочной работы руководитель рассказывает участникам коллектива о своем замысле, о содержании танца, т.е. сообщает им то, что должно помочь им творчески осмыслить свою работу над танцем.

Приступая к разучиванию отдельных движений танца, руководитель практически знакомит участников с характером и манерой исполнения движений. Только после того, как все движения разучены и отработаны отдельно и в комбинациях, руководитель переходит к разучиванию композиции танца. Разучивание композиции танца производится по частям. Разучив одну часть танца, можно переходить к следующей части и затем исполняют все вместе и так далее, пока танец не будет разучен до конца. Ответственным моментом работы является отработка танца, достижение выразительного, точного и осмысленного исполнения танца. Это очень кропотливый труд. В числе приемов, помогающих достигнуть качественного исполнения танца, можно указать на следующее:

* повторение отдельных частей танца и всей постановки;
* дополнительные пояснения руководителя о необходимости правдивого воспроизведения танцевального образа;
* исполнение одной и той же роли несколькими детьми с критической оценкой образа, созданного каждым из них;
* привлечение к просмотру других педагогов с последующим обменом мнениями.

Подбирая участников для какого-нибудь танца, необходимо стремиться к тому, чтобы все дети были равномерно заняты в выступлении. Часто случается, что для выступления отбираются одни и те же дети, которые успешнее других усваивают танцы и отличаются внешней привлекательностью. Нельзя считать это правильным. Такая практика рождает среди детей нездоровые настроения, часть детей чувствует себя обиженными, а «избранные» начинают проявлять заносчивость. Необходимо распределять детей так чтобы для каждого из них в танцевальной постановке нашлось место, соответствующее его возможностям.

Таким образом, можно сделать вывод, что при постановке хореографического произведения руководитель должен:

* определить характер и содержание постановки;
* учитывать возрастные особенности исполнителей;
* определить тему, идею и содержание постановки;
* соблюдать технологию построения танца;
* помнить о воспитательном значении хореографических произведений.

Работа с исполнителями

В создании хореографического номера много времени отводится его отработке. От того, как будет отрепетирован номер, будет зависеть, смогут ли исполнители донести до зрителя замысел постановщика. Работая над созданием образов, исполнительским мастерством исполнителей педагогу-постановщику необходимо принимать во внимание индивидуальные качества исполнителей, уметь выявить лучшие стороны их талантов.

Руководитель хореографического коллектива является и педагогом. Он должен уметь распределить силы исполнителей на репетиции, распланировать физическую нагрузку в процессе работы так, чтобы у детей не было перенапряжения мышц во избежание травм. Для этого, технически сложные эпизоды необходимо чередовать с легкими, или работу одной группы исполнителей менять с работой другой группы. Если номер технически сложный, то не следует стараться "прогонять" его с начала до конца. Необходимо отработать сначала отдельные части номера, затем постепенно объединять, увеличивать объем исполнения и только потом репетировать весь номер от начала и до конца на одном дыхании с тем, чтобы актеры овладели не только техникой танца, но и выразительно, без напряжения смогли бы станцевать весь номер. Обязательно нужно учитывать, чтобы на репетиции были заняты все вызванные исполнители.

На первом этапе целесообразно проводить отдельные репетиции для солистов и для массовки, и только тогда, когда отдельные партии будут отработаны, объединить их вместе в единое целое.

Иногда бывает нецелесообразно отрабатывать движения в том рисунке, в каком их сочинил автор. Тогда исполнителей ставят в линию или по диагонали, так, чтобы репетитор видел каждого, а они видели себя в зеркало и ориентировались друг на друга. После того как будут выучены движения, начинается отработка в заданном рисунке. Руководитель должен создавать творческого атмосферу, чтобы, несмотря на большую затрату физических сил, труд ребёнка был радостным, чтобы он видел цель, к которой нужно прийти в результате репетиции и конечную цель всей работы. Целесообразно в конце репетиции сделать анализ работы, подвести итог, похвалить или сделать замечание.

Таким образом, педагог-постановщик пользуется всеми педагогическими приемами, делая по ходу и в конце репетиции общие и индивидуальные замечания. Исполнители должны уходить с репетиции, удовлетворенные тем, что удалось сделать.

Репетиция должна планироваться так, чтобы обеспечить максимальную продуктивность работы. В работе с исполнителями должны учитываться и психологические аспекты, отношения с артистами должны быть искренними, дружескими, теплыми, но не панибратскими. Нужно стараться найти в отношении с актерами «золотую» середину, это поможет наиболее продуктивно строить работу. Руководитель должен хорошо знать своих детей, только при глубоком знании характеров, склонностей, возможностей каждого исполнителя можно добиться наилучших результатов в работе.

Необходимо видеть, кого можно и нужно поощрить по ходу репетиции, кому сделать замечание после нее, кого заставить повторить движение несколько раз. Руководитель должен быть человеком эмоциональным, уметь зажечь исполнителей идеей номера, темпераментом исполнения движений. Темп и характер репетиций во многом зависит от его мастерства, в каждую репетицию он должен вносить творческое начало и добиваться того же от всех исполнителей.

Методика сочинений комбинаций

Комбинации могут быть простыми и сложными, рабочими и танцевальными. Вид комбинации зависит от целей и задач, которые ставит перед собой педагог на данном конкретном уроке. Каждое новое изучаемое упражнение отрабатывается в простой комбинации — «крест». Сложные, простые, танцевальные комбинации должны чередоваться, равномерно распределяя физическую нагрузку на мышечный и скелетный аппарат исполнителей.

Комбинации формируются, исходя из закона — «от простого — к сложному», где основное движение равномерно отрабатывается во всех направлениях, постепенно усложняясь в конце комбинации. Каждая комбинация выстраивается, исходя из поставленной цели. Основные движения могут варьироваться по схемам: крест, половина креста, неправильный крест.

При сочинении комбинации необходимо учитывать:

* цели и задачи исполнения,
* музыкальный размер и темп,
* однородность характера сочетающихся движений,
* простые и сложные элементы,
* порядок исполнения движений у станка,
* логическую последовательность исполнения движений,
* связующие танцевальные элементы.

В каждую комбинацию можно включать только те элементы, которые исполнялись до основного движения в экзерсисе у станка. Каждое движение в комбинации должно вытекать из предыдущего и определять последующее. Простые комбинации целесообразно выполнять без перерыва для правой и левой ног, используя полуповорот. В сложных комбинациях, для отдыха, можно использовать паузы, фиксации поз, отдельную работу рук.

При сочинении комбинации используется квадратность счета, которая переносится на любой музыкальный размер. Длина комбинации определяется педагогом, в зависимости от поставленных задач. В каждой комбинации выполняется работа только для одной рабочей ноги. Опорная нога может использоваться только в исключительных случаях. В сложные танцевальные комбинации можно включать отходы от станка, переходы от одного места в другое, работу в паре и другие формы.

Такое построение комбинаций используется для всех возрастных групп детского хореографического коллектива, при условии, что будет учитываться:

1.Год обучения.

2.Хореографические возможности и способности.

3.Уровень подготовленности.

4.Программные требования для данной возрастной группы.

5.Творческие возможности.

6.Оборудование танцевального зала.

7.Требования к хореографической форме.

Музыка в хореографическом произведении.

Работа балетмейстера с фонограммой.

Танцевальное искусство и музыка связаны многими нитями. Музыка дает пластике ритмическую основу, она определяет ее эмоциональный строй, характер, образную выразительность. Про музыку справедливо говорят, что она душа танца. Музыка и танец дополняют друг друга, создают слышимый и зримый образы. Если эти образы совпадают, значит, постановщик, верно, понял и почувствовал музыкальное произведение, значит, ему удалось пластическими средствами, языком танца раскрыть образы, заложенные в музыке. Постановщик строит сочинение, исходя из замысла, положенного в основу музыкального сочинения, стиля и характера музыки, ее ритмического рисунка и т.д.

В музыкальном материале хореограф находит национальные черты своих героев, интонации эпохи, и в своем хореографическом решении он обязан, отразить все это.

Руководитель детского хореографического коллектива в своей практике использует либо готовое музыкальное произведение, либо сочинение композитора, написанное по замыслу либреттиста. В хореографической работе педагог-постановщик не имеет возможности обратиться к композитору. Чаще всего он использует готовое музыкальное произведение. Он останавливает свой выбор на интересном музыкальном сочинении, в результате прослушивания которого фантазия подсказала ему определенные хореографические решения. В его воображении рождаются образы, характеры, драматургия, сюжет будущего номера. В другом случае у постановщика есть определенная тема, сюжет, тогда он ищет музыкальный материал, подходящий к его замыслу. Найдя его, он будет разрабатывать драматургию номера, уточнять сюжет, развитие образов.

В любом случае знание музыкальной литературы необходимо балетмейстеру, он должен уметь проанализировать музыкальное произведение с точки зрения формы, стиля, характера. Единство музыки и танца – вот к чему должен прийти балетмейстер в результате своего труда.

Иногда руководитель хореографического коллектива для своего сочинения берет интересную музыку и пытается "подогнать" ее под свой замысел. Появляются неоправданные купюры, ломающие форму и искажающие смысл музыкального произведения. Подобное отношение к музыке нетерпимо и не может привести к положительным результатам. Бесспорно, грамотные купюры или компоновка могут иметь место, если они не нарушают ткани музыкального произведения, но они должны быть сделаны либо самим композитором, либо опытным музыкантом, с его согласия.

Когда хореограф создает музыкальный текст для своего сочинения из отдельных музыкальных отрывков, он должен учесть следующие правила:

1.все отрывки должны соответствовать и принадлежать одному музыкальному жанру,

2.разные отрывки должны исполняться в едином стиле,

3.компонуемые части должны принадлежать одному композитору,

4.разные отрывки могут компоноваться, если они звучат в едином оркестровом или сольном исполнении,

5. при компоновке нельзя ломать или сокращать музыкальную фразу и музыкальную форму.

Таким образом, отдельные отрывки можно компоновать так, чтобы возникло цельное, гармоничное произведение.

Когда определено музыкальное произведение и придуман сюжет, постановщик приступает к сочинению танца. В творческой работе руководитель должен познакомить исполнителей с выбранной музыкой для будущего танца, под которую они будут не только танцевать, но и демонстрировать свои чувства, эмоции, настроения. Исполнители должны много слушать, воспринимать и отражать характер музыкального текста.

Критерии отбора музыкального материала для детских хореографических постановок

В постановочной работе детского хореографического коллектива важное место отводится музыке, которое положительно влияет на детей, помогает развить их способности, более полно раскрывает содержание танца. Музыка является неотъемлемой частью танца, важным компонентом в хореографическом искусстве, в художественном и эстетическом воспитании детей.

Воспитание — это целенаправленный и организованный процесс формирования личности. И поэтому нельзя рассматривать музыку только как ритмическое сопровождение, облегчающее исполнение движений. Подбирать музыку следует так, чтобы содержание танцевальной постановки целиком соответствовало характеру музыки и давало бы возможность при разработке отдельных эпизодов связывать действие и движение с музыкой.

Подбирая музыку для хореографической постановки педагогу, необходимо помнить, что музыка должна способствовать гармоничному развитию личности. Личность — это неповторимая комбинация взятых в единстве антропологических и социально - психологических характеристик человека.

Необходимо учитывать возрастные психологические особенности детей, они должны соответствовать эмоциональному настроению и образности музыки. Каждая возрастная школьная категория: младшая, средняя, старшая в разное время увлекаются различной музыкой. Самое главное необходимо найти соответствующую музыку, которая бы гармонично развивала психические и психологические особенности ребенка и способствовала воспитательному и образовательному процессу.

Музыкальный материал должен быть доступен и понятен детям, т.е. он должен соответствовать их умственному развитию. Это может быть музыка различных течений и направлений, но содержащая в себе нравственные понятия и категории, соответствующие духовному развитию общества на данном этапе. Музыкальный материал, подобранный для детской хореографической постановки, должен обогащать и развивать духовный мир детей. Музыка должна формировать музыкальный вкус, расширять кругозор детей, пополнять музыкальный багаж высокохудожественными произведениями, обогащающими словарный запас, и предлагающими обширные знания о музыке. Воспитание музыкальной культуры может осуществляться только через высокохудожественную музыку (классическую, русскую и зарубежную, различных эпох и стилей, фольклор, джазовая и современная музыка).

От качества музыки во многом зависит развитие музыкального вкуса детей, их понимание красоты музыкального произведения. Ведь звуковые образы передают по-своему жизнь окружающего нас мира, мысль человека, красоту природы.

Особое значение имеет восприятие музыкального материала детьми. Если музыка интересна, зажигательна, то и исполнять детям движения под эту музыку будет в удовольствие. Они должны понимать содержание музыки, тему и идею, предлагаемую педагогом.

Для детских постановок лучше всего подойдет веселая, шуточная музыка. Ведь дети очень любят быструю, заводную музыку. И поэтому легко на нее откликаются. Музыка заинтересовывает их и приносит огромную радость. Поэтому педагогу необходимо, прежде всего, обратить внимание на ее содержание, на то какие мысли, чувства, настроение она вызывает. Ему нужно решить окажется ли музыка доступной и увлекательной для детей, будет ли она развивать фантазию.

Педагог в своей практике должен использовать для народных танцев, народную музыку, обработки народных мелодий, для классических танцев, лучшие образцы отечественной и зарубежной классики, для других танцев использование песен для детей из мультфильмов и сказок.

Основные критерии отбора музыкального материала:

* соответствие возрастным психологическим особенностям роста детей;
* соответствие интеллектуальному и духовному развитию детей;
* художественная ценность музыкального материала;
* жизненно - утверждающий, эмоционально - оптимистический характер музыки.

Несомненно, подбор музыки влияет на качество хореографической постановки, оно может способствовать успеху или быть причиной неудачи. Но бережное внимание и требовательное отношение к музыке обязательно дает хорошие результаты в работе с детьми над танцевальными постановками.

Таким образом, развитие художественно-творческих способностей детей в хореографическом коллективе невозможно без участия музыки. Посредством музыки педагог вместе с концертмейстером развивает у детей правильное отношение к музыкальному искусству, не забывая об интересах и увлечениях детей в области музыки. Ведь грамотный подбор музыкального материала для хореографических постановок способствует быстрому усвоению предлагаемого материала, развивает художественный вкус, расширяет кругозор, формирует гармоничное воспитание личности ребенка.

Заключение

Динамизм развития современного общества обусловливает то, что профессиональная деятельность педагога — хореографа предполагает необходимость непрерывного образования, готовность к постоянному повышению своей профессиональной компетенции.

Поэтому в процессе профессиональной подготовки необходимо не только формировать предметные знания и умения, но и содействовать развитию тех личностных качеств, которые позволили бы в будущем решать новые профессиональные задачи. Поэтому *компетентность* понимается нами как способность педагога ориентироваться в потоке информации, находить и выбирать необходимый материал, классифицировать его, обобщать, анализировать, критически к нему относиться и на основе полученных знаний эффективно решать учебные задачи.

Работа по осуществлению хореографической постановки – это своеобразная развернутая творческая лаборатория. Надо не бояться искать новые формы, манеру исполнения, новые почерки, индивидуальности. Зрелость и мастерство приходят к балетмейстерам по-разному и не всем дано сразу найти удачные решения. Балетмейстер, кроме необходимых для руководителя любого творческого коллектива качеств – общей художественной эрудиции, знания национального искусства, педагогического дара, навыков администратора – должен обладать еще одной спецификой. Он должен уметь видеть мир в пластических образах, уметь преломлять сквозь их призму события, впечатления, мысли.

Процесс создания хореографического произведения в детском коллективе, этапы работы над ним – от замысла до выхода на сцену – является таким же, как и при создании любого другого хореографического произведения. При выборе танцевального репертуара следует руководствоваться педагогическими принципами и учитывать интересы детей, их возраст, степень хореографической подготовки.

Руководитель коллектива совмещает в своей профессиональной деятельности все типы балетмейстера: сочинителя, постановщика, репетитора и педагога. При этом он должен постоянно помнить, что балетмейстерская работа подчинена, прежде всего, задачам художественно-эстетического обучения и нравственного воспитания детей.