Сотворчество педагогов и учащихся в создании художественного проекта

Чистякова А. А.

педагог дополнительного образования,
 руководитель ансамбля танца «Созвездие»

Основная цель сотрудничества и сотворчества педагога и учащихся – воспитание личности, отличающейся творческим подходом, социальной активностью и стремлением к саморазвитию. Такая модель взаимодействия открывает широкие перспективы для личностного роста и самосовершенствования. Важность этого аспекта подтверждается многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых, таких как А.В. Петровский, Т.А. Матис, Л.И. Айдарова, В.П. Панюшкин, Г. Магин, В.Я. Ляудис, Г.А. Цукерман, В.В. Рубцов, А.А. Тюков, А.И. Донцов, Д.И. Фельдштейн, Й. Ломпшер, А.К. Маркова и другие.

Актуальность данной темы продиктована насущной потребностью в создании условий, способствующих развитию и самореализации каждого человека. Это также связано с необходимостью формирования поколения, способного к непрерывному обучению, активному созиданию и приумножению ценностей общества. Перед педагогами нашей страны стоит задача поиска инновационных образовательных технологий и формирования такой среды, где каждый ученик сможет беспрепятственно раскрывать свои природные наклонности и творческий потенциал. Это позволит им стать самостоятельными и полноценными членами общества, а в конечном итоге – активными субъектами собственной жизни.

Особые возможности для проявления творческой свободы учащихся и педагогов предоставляют учреждения дополнительного образования. Здесь педагоги могут активно применять новейшие достижения педагогической науки. Художественное направление, в частности, обладает значительным воспитательным потенциалом, способствуя развитию духовного мира обучающихся. В этом контексте особенно ценна организация совместного творчества педагога и учащихся, которое обеспечивает их продуктивное взаимодействие и способствует общему творческому росту. Такое взаимодействие, основанное на вербальных и невербальных проявлениях преподавателя, а также на его психотерапевтической функции, помогает преодолевать конфликты и снижать уровень напряженности и агрессивности. Реализация этой функции осуществляется посредством применения психологических, художественно-педагогических и коммуникативных технологий.

Искусство движения и хореография, в частности, традиционно рассматриваются как неотъемлемая часть духовной культуры. Гармоничное сочетание танца и музыки является фундаментом для воспитания целостной и гармонично развитой личности. Изучение опыта педагогов-новаторов в данной области позволяет выделить ряд значимых педагогических систем, эффективно организующих совместную деятельность педагога и учащихся. К ним относятся системы А. Дункан, Ф. Дельсарта, Э. Ж-Ж. Далькро

В системе сотворчества можно выделить следующие составляющие (блоки), внутри которых выстраивается область взаимодействия педагога и учащихся, в своём развитом виде определяемая нами как сотворчество, и которые позволяют сделать ее максимально эффективной и добиться наиболее полной вовлеченности учащихся в творческий процесс:

 **коммуникативный блок** (способность и желание педагога услышать и понять каждого ребёнка как неповторимую индивидуальность; способность педагога почувствовать потребности коллектива индивидуальностей и создать на его основе коллектив единомышленников);

 **блок творческого взаимодействия** (выработка единого замысла на основе творческих предложений каждого участника процесса; совместное предъявление готового

творческого продукта на суд зрителей и ответственность каждого за качество данного продукта);

 **блок эмоционального взаимодействия** (создание эмоционально комфортной атмосферы в творческом коллективе, изначальное доброжелательное отношение друг к другу, готовность к тому, чтобы помочь своему товарищу, способность к взаимодействию в процессе работы, стремление к радости, творческий подъем, воодушевление).

Результатом плодотворного сотрудничества педагога и учеников становится развитие таких важных качеств, как:

* Быстрое включение в творческий процесс.
* Навыки творческого решения художественных задач.
* Понимание хореографического образа через взаимодействие с другими видами искусства.

Педагогическая эффективность достигается при соблюдении следующих условий:

1. Занятия проходят в формате единого творческого процесса, объединяющего педагога и учеников.
2. Занятия направлены на гармоничное развитие ребенка, используя не только хореографию, но и другие виды искусства: литературу, музыку, живопись, театр и кино.
3. Создается единое художественно-эстетическое пространство, основанное на взаимопонимании, доверии и уважении между педагогом и ребенком.
4. В результате занятий хореографией ребенок преображается духовно и физически, стремясь к творческому изменению окружающего мира.
5. Занятия хореографией представляют собой целостную педагогическую систему, направленную на раскрытие творческого потенциала ребенка в художественно-эстетическом пространстве, способствующую его личностному росту.

Уровни сотворчества:

Сотрудничество педагога и учеников можно оценить на трех уровнях:

1. **Начальный уровень:** стремление к совместной творческой деятельности.
2. **Продвинутый уровень:** продуктивная совместная работа, объединенная общими целями и задачами.
3. **Высокий уровень:** свободная художественная импровизация, при которой каждая индивидуальность раскрывается в творческом проявлении, подчиняясь общему эмоциональному настрою и творческому замыслу.

В этой системе сотворчества возможности для самосовершенствования открываются как для учеников, так и для педагога. Главным результатом является новое состояние, проявляющееся в развитии следующих способностей:

* Умение быстро включаться в творческий процесс.
* Способность ребенка самостоятельно начинать и завершать предложенное действие.
* Способность к творческому решению музыкально-образных задач.
* Развитое чувство общей полифонической среды и ее гармонии.

Сотворчество в ансамбле танца «Созвездие»:

В ансамбле танца «Созвездие» реализуются различные виды сотворчества педагогов и учащихся:

* **Для дошкольников и младших школьников:** используются игровые и образные техники, игровые задания плавно переходят в обучающие.
* **Для учащихся среднего и старшего возраста:** дети участвуют в создании собственных танцевальных комбинаций, этюдов и постановок. Ежегодно в студии проводится концерт или конкурс детских хореографических работ, созданных в совместном творчестве детей и педагогов.
* **Работа над созданием репертуарной постановки:** остановимся на этом подробнее.

Работа над репертуарной постановкой:

1. **Погружение в атмосферу:** Перед началом постановки педагоги создают условия для погружения учащихся в эмоционально-историческую атмосферу будущего номера. Обсуждаются основные аспекты: национальная специфика, настроение, драматургия.
2. **Самостоятельное исследование:** Дети, под руководством педагогов, собирают информацию об особенностях быта, праздников, культуры, в том числе танцевальной, различных народностей. Каждый ученик получает индивидуальное задание.
3. **Презентация и визуализация:** Учащиеся презентуют собранную информацию, иллюстрируют ее, самостоятельно рисуют элементы костюмов, музыкальные инструменты, флаги, гербы и т.д.
4. **Анализ и выявление особенностей:** В процессе творческой лаборатории выявляются характерные особенности танцевальной культуры и причины их возникновения.
5. **Постановочная работа:** На основе полученных знаний о характере и манере исполнения танцевального материала начинается постановочная работа. Хотя лексику и текст танца на этом этапе преподносит педагог, усвоение материала происходит более качественно и позитивно благодаря глубокому погружению в предмет

Благодаря такому педагогическому приёму был создан репертуарный номер – «Веселая скамеечка». Результат превзошёл все ожидания: постановка является высокохудожественной, что доказывают концертные и конкурсные выступления. Не один раз – «Веселая скамеечка» становился лауреатом 1 степени на всероссийских и городских конкурсов.