

Восемнадцатые муниципальные Керековские педагогические
чтения работников образовательных организаций
Билибинского муниципального района

«От техники к образу: методика развития образно-ассоциативного
мышления у учащихся на занятиях современным танцем»

Налимов Николай Викторович
Педагог дополнительного образования
МАОУ ДО БР ЦДО

2025 г.

I. АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА

В современной хореографической педагогике сохраняется парадокс: при высоком уровне технической подготовки учащихся наблюдается дефицит художественной выразительности. Молодые исполнители демонстрируют виртуозное владение телом, но не способны создавать эмоционально насыщенные образы. Предлагаемая методика направлена на преодоление этого разрыва через систему целенаправленного развития образно-ассоциативного мышления.

Новизна работы заключается в:

- Систематизации методов перевода технических навыков в художественные образы
- Разработке поэтапной модели формирования образного мышления
- Создании критериев оценки художественной выразительности

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Базовые принципы:

- **Принцип соматического подхода** - движение рождается из внутренних ощущений
- **Принцип ассоциативного перехода** - каждая техническая задача имеет образный эквивалент
- **Принцип постепенного усложнения** - от простых сенсорных образов к сложным концептам

Определения:

- **Образно-ассоциативное мышление** - способность создавать и устанавливать связи между движением и художественным замыслом
- **Телесная метафора** - перенос характеристик объектов/явлений на пластику тела

III. МОДЕЛЬ УРОКА

Тема: «Преодоление: от сопротивления к полету»

Возраст: 14-16 лет

Продолжительность: 90 минут

Структура занятия:

1. Активация (15 минут)

- Упражнение «Пробуждение тела»: лежа на полу, представить как по телу проходит волна тепла
- «Дыхание пространства»: освоение зала через образные задания («пройти как по тонкому льду», «пересечь пустыню»)
- Цель: настройка психофизического аппарата, создание творческого настроения

2. Техничко-образный блок (30 минут)

- «Диалог с сопротивлением»: работа с воображаемыми средами (движение в «густом меде», «упругой воде»)
- «Преодоление гравитации»: прыжки с образом «отталкивания от тяжести»
- «Спираль роста»: освоение техники спирали через образ распускающегося растения
- Методический прием: вербализация ощущений после каждого упражнения

3. Импровизационный блок (30 минут)

- Этюд «История преодоления»:
 - Фаза 1: «Препятствие» (статика, напряжение)
 - Фаза 2: «Борьба» (динамика, конфликт)
 - Фаза 3: «Освобождение» (плавность, полет)
- Критерии оценки: узнаваемость образа, эмоциональная насыщенность, логика развития

4. Рефлексия (15 минут)

- «Телесный дневник»: зарисовки ощущений и образов
- Групповое обсуждение: обмен ассоциациями и открытиями
- Домашнее задание: найти 3 жизненных ситуации «преодоления» и придумать к ним пластические метафоры

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Система образных модальностей:

Визуальная линия

- Работа с формой и линией: «тело как кисть, рисующая в пространстве»

- Пример: проведение в воздухе геометрических фигур с разным качеством

Тактильная линия

- Исследование веса и фактуры: движение «тяжелое как свинец», «шершавое как кора»
- Пример: передача по кругу воображаемого объекта с разными свойствами

Эмоциональная линия

- Наполнение движения чувствами: от отчаяния к надежде
- Пример: исполнение одной комбинации с разным эмоциональным наполнением

2. Этапы работы с образом:

Фаза накопления (1-2 год обучения)

- Обогащение сенсорного опыта
- Создание «банка образов»
- Освоение базовых метафор

Фаза трансформации (3-4 год обучения)

- Развитие навыков образной импровизации
- Освоение методов преобразования образов
- Формирование индивидуального почерка

Фаза синтеза (5+ год обучения)

- Создание сложных художественных образов
- Разработка авторских концепций
- Овладение языком хореографической выразительности

3. Критерии эффективности:

Технические показатели

- Осознанное использование различных качеств движения
- Контроль над динамическими изменениями
- Чувствование пространства и времени

Художественные показатели

- Узнаваемость и целостность образа
- Эмоциональная насыщенность
- Индивидуальность высказывания

Личностные показатели

- Степень творческой инициативы
- Способность к рефлексии
- Умение работать в коллективе

V. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Для педагога:

- Система диагностики художественного развития учащихся
- Инструментарий для планирования занятий
- Критерии оценки художественной выразительности

Для учащихся:

- Развитие эмоционального интеллекта
- Формирование навыков самовыражения
- Раскрытие творческого потенциала

Ожидаемые результаты:

- Повышение мотивации к занятиям
- Качественный рост художественной выразительности
- Формирование осознанного отношения к творчеству
- Развитие способности к образной импровизации

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная модель урока и методические рекомендации позволяют системно подойти к развитию образно-ассоциативного мышления в современном танце. Ключевой результат применения методики - формирование танцовщика как самостоятельного художника, способного к созданию осмысленных хореографических высказываний.

Перспективы развития:

- Создание специализированного учебного пособия
- Разработка диагностических материалов
- Проведение мастер-классов для педагогов

План – конспект урока (пример)

Этап занятия	Время	Содержание деятельности	Методические рекомендации, образные «ключи»
1. Организационный момент. Мотивация.	5 минут	Приветствие. Объявление темы: «Сегодня мы не просто будем танцевать, а станем скульпторами, художниками и рассказчиками. Наш материал – наше тело, а кистями и красками – наше воображение». Упражнение настройка «Внутренний импульс»: Стоя с закрытыми глазами, представить внутри маленький источник света/тепла. Мысленно направить его в кисти рук, почувствовать, как они «просыпаются».	Создать атмосферу доверия и сосредоточенности. Говорить спокойным, наводящим голосом. Акцент на внутренних ощущениях, а не на внешней форме.
2. Партерная разминка. «Пробуждение тела через образ»	15 минут	1. «Диалог с полом»: Лежа на спине, представить, что пол – это вода, песок, мягкий мох. «Отдать» ему вес тела, почувствовать, как он поддерживает. Медленные перекаты – «как капля воды по стеклу». 2. «Растущий побег»: Из положения эмбриона начать очень медленное раскручивание (спираль), представляя, что позвоночник – это стебель растения, тянущийся к свету. Включаются кисти, локти, голова. 3. «Маятник и волна»: Сидя, наклоны вперед и в стороны. Образ: «маятник» (костяной, ритмичный) vs «волна» (мягкая, переливающаяся от копчика к макушке).	Каждое движение сопровождается образной инструкцией. Спросить учеников: «Что вы чувствуете? На что это похоже?». Поощрять их собственные ассоциации. Музыка – спокойная
3. Работа на середине зала. «От метафоры к движению»	20 минут	1. «Звучащее тело» Простые изоляции (голова, плечи, грудная клетка, таз). Задача: представить, что движение рождается не от команды, а от внутреннего импульса-звука (например, голова движется как будто ее зовут, таз – как будто толкают невидимой силой). 2. «Преодоление невидимой среды»:	Педагог активно использует метафоры. Дает не команды («подними руку»), а образные задачи («достань до облака», «поймай птицу»). Музыка меняется в зависимости от задания (более напряженная для «среды», легкая для

		<p>- Движения в воображаемой «густой жидкости» (медленно, с сопротивлением).</p> <p>- Движения в «воздушной вате» (легко, пушисто).</p> <p>- Движения под «проливным дождем» (резко, отрывисто, прячься).</p>	работы с шарфом).
<p>4. Импровизационный этюд. «История без слов»</p>	15 минут	<p>Тема: «Превращение».</p> <p>1. Выбор исходного образа: Каждый ученик выбирает для себя два контрастных состояния/предмета (напр., «камень» -> «птица»; «огонь» -> «пепел»; «зерно» -> «колос»).</p> <p>2. Исследование: Ученики находят 3-5 пластических характеристик для каждого образа (напр., «камень» – сжатость, тяжесть, статичность; «птица» – легкость, порыв, полет).</p> <p>3. Создание этюда: Построить мини-историю плавного перехода от первого образа ко второму. Акцент на качестве движения, а не на сложности.</p> <p>4. Показ и обсуждение: Показ нескольких добровольцев. Обсуждение в формате «Что я увидел? Какие чувства вызвало?».</p>	Педагог выступает в роли модератора, помогает сформулировать идеи. Важно создать безопасную атмосферу, где нет «правильно» или «неправильно». Критерий успеха – узнаваемость образа и искренность исполнения.
<p>5. Завершение. Рефлексия.</p>	5 минут	<p>Упражнение «Возвращение»: Лежа на полу вспомнить все образы, которые рождались на занятии. Сделать глубокий вдох и выдох.</p> <p>Круг рефлексии: Каждый участник завершает фразу: * «Сегодня я узнал, что мое тело может...» * «Самым ярким для меня был образ...»</p> <p>Домашнее задание: Придумать и записать в танцевальный дневник 3 ассоциации к движениям: «падение» и «восстановление равновесия».</p>	Закрепить положительные эмоции. Дать возможность учащимся вербализовать свой опыт. Домашнее задание направлено на перенос навыка в повседневное наблюдение.

