

Ипатов А.В., к. псих. н.
Шишигина Т.Р., к. псих. н.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ ИСКУССТВУ БАЛЕТА

Профессиональное формирование артиста балета — это не только приобретение и шлифование профессиональных навыков, но в большей мере воспитание и развитие личности и ее художественных дарований: духовности, самоэффективности, общей культуры, способности к перевоплощению, чувства ритма, культуры движений, пластики и многих других качеств. Немаловажное значение приобретает психологическая готовность к обучению. Творческая индивидуальность, ее наиболее полное раскрытие и самоутверждение — проблемы, остро волнующие ученых-теоретиков и практиков театра.

Из большого потока абитуриентов, стремящихся поступить в хореографическое училище, как правило, требуется отобрать лишь немногих, но наиболее способных. Это очень трудная задача, учитывая природу способностей личности, которые проявляются только в самой деятельности.

Традиционная система отбора абитуриентов в хореографические училища состоит из трех этапов.

На первом этапе определяются внешние сценические данные: рост, пропорции различных частей тела, тип телосложения.

На втором этапе обследуется состояние здоровья.

Третий этап выявляет наличие профессиональных физических данных, без которых невозможно освоение учебной программы: подъем, выворотность, шаг, прыжок, гибкость. Кроме того, на этом этапе определяются музыкальность, чувство ритма, танцевальность.

При всех своих положительных качествах, существующая методика не учитывает психологических аспектов проблемы. Данные аспекты следуют из особенностей и условий обучения художественно-эстетической (хореографической) деятельности.

Профессия артиста балета весьма трудна. В основе классического хореографического воспитания и обучения лежит не только систематический, долгодлительный и очень тяжелый ежедневный физический труд, но и огромная

эмоционально-интеллектуальная нагрузка на личность будущего артиста балета. Это накладывает определенные требования к уровню развития личности абитуриента.

В процессе становления артиста балета возможны следующие психологические трудности:

1. несовпадение представлений детей о балете как празднике и реальным учебным процессом;
2. необходимость зарекомендовать себя положительно с первых занятий и отсутствие достаточных для самоутверждения компетенций;
3. преодоление страхов (оказаться неперспективным, профессиональных экзаменов, педагогов и др.);
4. и ряд других трудностей.

Указанная специфика деятельности отражается на особенностях переживания и поведения учащихся. Легкость, с которой ребенок сможет преодолеть данные трудности, определяется его индивидуально-психологическими ресурсами, потенциалом обучения и адаптационными возможностями. Переживание различных страхов и проблема их преодоления свойственны детям с повышенной тревожностью, эмоциональной неустойчивостью и неуверенностью в себе. Недостаток общих и специальных способностей осложнит процесс обучения профессиональным навыкам, сделает его малоуспешным. Затрудненность в произвольной регуляции поведения и двигательной активности, несформированная способность к ответственному поведению усилит противоречие между привычкой детей руководствоваться в двигательной деятельности «принципом удовольствия» и необходимым требованием работать через «не хочу» и «не могу».

Данные логические рассуждения позволяют сделать практические выводы о необходимости дополнения существующей методики отбора детей 10 лет на программу СПО «Искусство балета» изучением психологических свойств абитуриентов, если необходимо выбирать учащихся при одинаковых баллах, полученных за внешние данные.

Диагностирование личностных характеристик при поступлении в хореографическое училище помимо задач отбора нацелено на обеспечение условий адаптации учащихся первых балетных классов и избегание психологических травм отчисления.

Требования к особенностям личности абитуриентов (чертам характера, направленности, способностям) определяются также спецификой типа

образовательного учреждения и образа жизни учащихся. Поскольку совокупный учебный процесс будущего артиста балета идет с утра до вечера, наиболее эффективной формой получения исполнительского балетного образования является очное обучение с проживанием учащихся при учебном заведении в специализированном интернате. Отсюда повышенное значение имеют социально-психологические характеристики личности – экстравертированность, отсутствие склонностей к девиантному поведению, неконфликтность.

Обучение детей балету начинается с раннего возраста. Психологическая экспертиза абитуриентов начальной школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла направлена на определение психологической готовности к обучению у детей 7 лет. Спецификой хореографических занятий здесь является общее эстетическое и физическое развитие учащихся, а не цель профессионального овладения хореографией. Поэтому приоритетной задачей для организации конкурсного приема детей этого возраста выступает выявление уровня развития индивидуальных особенностей личности, общения, деятельности, поведения, которые являются предпосылкой успешного обучения в школе вообще.

К моменту поступления в школу дети способны: 1) осознавать свое поведение в обществе ровесников и взрослых, общаться, проявлять интерес к другим людям, остро чувствовать отношение взрослых к себе; 2) выполнять основные правила этикета в быту и во время игры; 3) знать границы дозволенного, выполнять требования взрослых; 4) проявлять интерес к новым знаниям; наглядно-образно и наглядно-действенно мыслить; 5) владеть достаточным словарным запасом, правильно произносить все звуки; 6) выполнять ритмические движения; 7) эмоционально реагировать на успехи и неудачи в своей деятельности; 8) с удовольствием заниматься тем, что лучше получается; 9) различать и воспроизводить несложные рисунки; 10) запоминать определенный объем информации; 11) некоторое время сосредоточиваться на одном предмете, одном задании.

Вместе с тем, данные характеристики не обязательно для всех детей являются необходимой нормой. Каждый ребенок индивидуален, на его развитие влияет комплекс факторов – социокультурных, педагогических, экологических, генетических, физических.... Если они неблагоприятны, то развитие замедляется или нарушается. Поэтому важно определять уровень готовности детей к школьному обучению. При этом нельзя забывать о том, что никакие «школьные качества» не могут быть у дошкольника в чистом виде, т.к. они складываются только в той деятельности, для

которой необходимы [6]. Учитывая это, можно сделать успешным обучение каждого ученика при специальной организации педагогом учебного процесса и психологической поддержки.

Однако необходимо учитывать профиль начальной школы. Поэтому содержание психологической готовности к школе должно быть конкретизировано на основе направленности образовательного процесса на углубленное изучение предметов эстетического цикла (хореографическое искусство).

Каждому этапу детства присущ характерный для него тип ведущей деятельности и специфические психологические новообразования. На каждом из этих этапов существует своя, отличная от взрослой, форма полноценного возрастного проживания искусства [8].

В старшем дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится игра. Если дошкольное детство протекает нормально, то у ребенка складывается полноценный для этого этапа развития игровой способ освоения искусства. Игровая форма — единственный доступный дошкольнику способ удержания и воспроизведения переживаний, вызванных искусством. Например, слушая сказку, ребенок принимает на себя роль любимшегося персонажа и совершает в этой роли воображаемые действия, соответствующие сюжету сказки. В сопереживании и содействии персонажам развивается воображение ребенка, его эмоционально-непосредственное, игровое, наивно-эстетическое отношение к искусству. Такое отношение в данном возрасте обеспечивает полноценное переживание искусства дошкольником и является необходимой основой для дальнейшего художественного развития (на этапе обучения в начальной школе).

Особую значимость в старшем дошкольном детстве приобретает становление хореографических умений, когда закладываются основы ценностного отношения ребенка к миру, формируется базис его личностной культуры [1], [2], [5]. Данный возраст сензитивен к формированию основ двигательной культуры человека, интересов, мотивации и потребности в систематической двигательной активности.

Все это дает основание утверждать, что при отборе детей 7 лет на обучение по программам эстетического развития возможно наряду с оценкой общей психологической готовности к школе выявлять психологические предпосылки к успешному обучению в классах с хореографическим уклоном.

Структура программы психологической экспертизы абитуриентов включает компоненты:

- цель и задачи диагностики
- содержание (объекты) диагностики (индивидуальные качества, способствующие успешному обучению в Академии)
- средства диагностики, позволяющие распознавать качества, необходимые для успешного обучения в начальной школе с хореографическим уклоном
- критерии и показатели диагностики (уровень развития необходимых качеств)
- организация диагностических процедур (непосредственное проведение диагностики)
- анализ результатов диагностики и принятие решений в ходе конкурсного приема

Далее рассмотрим программу психолого-педагогической экспертизы абитуриентов (возраст семь лет), отбираемых на обучение по инновационной интегрированной образовательной программе начальной общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла (хореографическое искусство).

Цель: отбор детей, предрасположенных к успешному освоению программы начальной школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла

Задачи экспертизы:

1) обосновать особенности и характеристики индивидуально-психологических особенностей, необходимых для успешного обучения по программам «Академии танца Бориса Эйфмана».

2) разработать и реализовать методику психологической диагностики в рамках конкурсного отбора учащихся в «Академию танца Бориса Эйфмана».

3) составить психологический портрет абитуриентов и сформулировать заключение о целесообразности зачисления абитуриентов в воспитанники академии.

Содержание диагностики: Отбор содержания диагностики основан на анализе специфики искусства балета, требований учебной деятельности к личности младшего школьника, возрастных особенностей детей 7 лет (таблица 1). Программа включает шесть различных психологических проб, направленных на выявление интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-эстетических, поведенческих особенностей детей, характеристик их общения со взрослыми и сверстниками. Были подобраны методики, которые могли с различных сторон и широко охарактеризовать психологические особенности испытуемых с тем, чтобы уловить, в отношении каких

абитуриентов психологический прогноз успешности обучения будет наиболее благоприятным.

Таблица 1

Содержание диагностики

Объективные требования обучения в Академии	Индивидуально-психологический потенциал успешного обучения	Объекты диагностики при поступлении
Учебная деятельность	Психологическая готовность к школе	Учебная мотивация. Способность к произвольной рег. поведения Готовность памяти, внимания, мышления
Углубленное изучение предметов эстетического цикла (хореографическое искусство)	Творческая одаренность Эмоционально-эстетическая развитость	Творческие способности как один из главных показателей одаренности детей: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность. Самостоятельность, инициатива, воображение Эмоциональная отзывчивость Субъективная привлекательность движений и танца
Новая социальная ситуация (обучение в условиях интерната, смена вида деятельности, окружения)	Психологические установки и личностное реагирование на трудные ситуации школьной жизни	Типы поведенческих реакций в конфликтных ситуациях Социальная адаптированность Тревожность

Первый этап диагностики посвящен изучению того, насколько дети, поступающие в первый класс, подготовлены к школьному обучению.

Психологическая готовность к школе представляет собой системное качество психики будущего первоклассника, дающее ему возможность успешного начала обучения. Требования школы многообразны: они касаются степени сформированности у ребенка предпосылок учебной деятельности - познавательного интереса, способности принять учебную задачу, общаться в ходе учения и вне его, осуществлять мыслительные, мнемические, перцептивные операции и многое другое.

Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный мир отношений и требует от него организованной произвольности, ответственной за дисциплину, за развитие исполнительских действий, связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за умственное развитие. Новая социальная ситуация

ужесточает условия жизни ребенка и выступает для него как стрессогенная. У каждого ребенка, поступившего в школу, повышается психическая напряженность. Это отражается не только на физическом здоровье, но и на поведении ребенка.

Восприятие окружающего мира ребенком дошкольного возраста носит образный, эмоциональный характер. Эмоциональная сфера является средством регуляции поведения и высших психических функций, становления личностных качеств дошкольника. Эстетическое развитие в дошкольном возрасте способствует формированию творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, искусстве, быту.

Обучение искусству требует некоторых специальных способностей и склонностей, связанных с уровнем развития эмоциональности и воображения, творческого образного мышления. Новообразования в этих сферах, сформированные к концу дошкольного возраста, являются фундаментом для успешного становления учебной деятельности в школе с эстетическим уклоном. Дети, пришедшие на приемные испытания в хореографическую школу, должны обладать достаточным уровнем развития данных психических новообразований, на основании которых в процессе обучения сформируется готовность к обучению искусству на следующей, профессиональной ступени [2]. На втором этапе диагностики исследуется исходный уровень развития указанных образований.

Эмоциональная сфера – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции: страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д., умение выразить свои чувства в движении.

Основные достижения в эмоциональной сфере детей старшего дошкольного возраста заключаются в следующем:

- эмоциональный фон становится уравновешенным;
- развивается эмоциональное предвосхищение, которое позволяет предвидеть положительный результат своей деятельности и реакции окружающих;
- осваиваются формы выражения эмоций;
- эмоциональные процессы становятся управляемыми;
- эстетический компонент способствует гибкости, выразительности, пластичности эмоциональной сферы и выполняет функции регулятора и «гармонизатора» психических процессов.

Проблемы могут возникать, если потребность в хороших эмоциональных отношениях со сверстниками и взрослыми не может быть удовлетворена из-за слабости умений владеть своими эмоциями и понимать эмоции других. На этом фоне у ребенка возникают трудности взаимоотношений в группе сверстников, страх, агрессивность.

Уровень эмоциональной отзывчивости, связанной с эмоциями высшего порядка, и составляющей основу эстетического сознания личности человека, достигнутый к концу дошкольного возраста, является фундаментом формирования учебной деятельности в школе хореографического профиля.

Эмоционально-эстетическое развитие выступает психологической первоосновой художественно-творческих способностей. У детей 7 лет уже достигнут определенный уровень развития специальных способностей – художественных, музыкальных, танцевальных. Дети откликаются на то, что им доступно, что вызывает удовольствие и радость. Результаты исследований показывают, что элементарные формы эстетического отношения к миру свойственны многим детям. Основные трудности подготовки специалистов в области искусства коренятся в непонимании роли эстетического отношения и в неумении его развивать. Из-за этого близоруким становится отбор поступающих, так как теряется возможность оценить потенциал начинающего художника, его способность к самостоятельному творчеству. Ненаправленным делается сам процесс обучения: оно не актуализирует и не развивает потенциал ученика как творческой личности (А.А. Мелик-Пашаев).

Средства диагностики.

Диагностика рассматривается как комплекс методик позволяющих специалисту диагностировать особенности развития ребенка, находить пути помощи в его развитии. Эти методики должны быть технологически проработанными, апробированными, имеющими научную и практическую ценность. Результаты такой диагностики отражают реальную картину развития ребенка и, следовательно, служат повышению эффективности конкурсного приема и образовательного процесса. Данную процедуру должны проводить специалисты, имеющие соответствующую квалификацию. Компетентная интерпретация диагностических данных исключает ошибки в определении уровня развития ребенка [7] .

Специфика обследуемого возраста детей (7 лет) заключается в том, что все психические процессы у них очень подвижны и пластичны, а развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги в образовательном учреждении. Очевидно, что нельзя

допустить, чтобы данные тестирования были основанием для навешивания на ребенка "ярлыка". Особенно тяжелые последствия могут иметь недостоверные результаты тестирования. Они могут оказать негативное влияние, как на дальнейшую образовательную траекторию воспитанника, так и на развитие его личности. Всё это усложняет методы диагностики, поскольку для определения реального уровня развития ребенка требуются не простые "экзаменационные" вопросы, а очень тонкий, специальный психологический инструментарий. Очень важно не допускать ошибки при интерпретации полученных результатов и написании заключения. В руках квалифицированного психолога эти методики являются инструментом получения глубокой и точной информации об уровне развития и склонностях ребенка. В то же время именно эти методики представляют наибольшую опасность, если они попадают в руки неквалифицированного или недобросовестного исследователя. Помимо специальных навыков, диагност обязан соблюдать нормы профессиональной этики. Эти нормы не позволяют рассматривать ребенка как объект бесцеремонного исследования; пугать его внезапными проверками ("тест" в переводе значит "испытание"); тестировать без согласия родителей (или опекунов), знакомить с результатами диагностики (составляющими конфиденциальную информацию) людей, не имеющих непосредственного отношения к обучению и воспитанию данного ребенка. Таким образом, диагностика (таблица 1) позволяют получить результат, на основе которого можно выделить «благополучных» и «неблагополучных» детей с целью принятия решения о зачислении их в воспитанники академии.

Критерии и показатели диагностики

Результаты психодиагностики в виде информации о психических свойствах как таковых, составляют основу прогноза социально значимого поведения — критериального поведения и соответствующего критериального показателя.

В учебной деятельности в Академии критериальное поведение — это успешное обучение балету, а критериальные показатели в соответствии с проведенным анализом специфики образовательного процесса — это психологическая готовность абитуриента к школе. Мы предпринимаем диагностику способностей, личностных качеств и умений поступающих для того, чтобы спрогнозировать их успешность в освоении программ начальной школы с эстетическим уклоном. При этом эффективность прогнозирования будет определяться тем, что измеренное психическое свойство служит причиной появления критериального поведения. Тогда на основе информации об этом свойстве мы можем предупреждать нежелательное поведение и стараться изменить условия

обучения и развития ребенка так, чтобы, воздействуя на психическое свойство в желательном направлении, вызвать желательное поведение.

Таблица 2

Критериальные показатели диагностики

Исследуемые индивидуально-психологические свойства (диагностические категории)	Измеряемые показатели	Требования к уровню развития
Способность к произвольной регуляции поведения и умственной деятельности	Внимательность Темп умственной деятельности Организованность Исполнительность Эмоциональная устойчивость	Сформированы произвольность, способность работать в заданном темпе, сохранять работоспособность, устойчивость внимания на протяжении урока
Психологические установки и личностное реагирование на трудные ситуации школьной жизни	Степень социальной адаптации Типы поведения в конфликте Тревожность	Отсутствие признаков дезадаптации, социально-педагогической запущенности, эмоционального неблагополучия, низкой самооценки, конфликтности
Эмоциональное отношение к учению	Мотивы учебной деятельности Мотивы занятия балетом	Сформированность познавательных и социальных мотивов учения, субъективная привлекательность двигательной и танцевальной активности
Уровень эмоционально-эстетического развития	Эмоциональная отзывчивость Умение передавать различное настроение Эмоциональная готовность к движениям под музыку	Может адекватно воспроизвести и проинтерпретировать эмоциональные состояния людей в речи, мимике и движении
Творческие способности	Наглядно-образное мышление Воображение Инициатива Самостоятельность	Хорошие (на уровне верхней границы возрастной нормы) гибкость мышления и разработанность идей, беглость и оригинальность мышления соответствуют возрасту

Во время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует стремиться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, доверия, поощрения деятельности детей.

Анализ результатов диагностики и принятие решений в ходе конкурсного приема

По каждой из психологических проб (методик), входящих в программу, на основе результатов количественного и качественного анализа определяется уровень выполнения ребенком задания и уровень развития соответствующего качества.

При вынесении итоговой оценки по данным психологического обследования необходимо руководствоваться требованиями к будущему воспитаннику Академии (таблица 3).

Таблица 3

Психологический статус воспитанника Академии

Параметры психологического статуса	Психологические требования к содержанию статуса абитуриента начальной школы
Внимание и умственная работоспособность	Может работать внимательно и успевать выполнять задания в нужном темпе. Старателен и интеллектуально развит. Моторная составляющая скорости действий в полном порядке. Способен к волевому усилию. Эмоционально устойчив. Оперативная память и визуальное мышление в норме.
Тревожность	Имеет нормальный или несколько повышенный уровень тревожности
Тип поведения в конфликте	Способен к гибкому, адаптивному поведению, может использовать различные способы преодоления затруднений, сообразуясь с условиями ситуации. В трудных ситуациях может сохранять спокойствие, проявлять в соответствии с возрастной нормой рассудительность, готовность использовать случившееся как жизненный урок, но без любых сетований на себя. Обладает устойчивой положительной самооценкой.
Эмоциональное отношение к учению	Проявляет желание учиться, эмоционально-положительно относится к балету, имеет познавательные или социальные мотивы учения
Уровень эмоционально-эстетического развития	Способен быть выразительным соматически, умеет выразить словесно экспрессию чувства и определить визуально, а затем выразить это в рисунке или движении
Творческие способности	Оригинальность соответствуют возрасту. Гибкость мышления — высокая. Проявляет достаточную информированность, хороший интеллектуальный потенциал, высокую мотивацию творческой активности. Разработанность идей — не ниже средней.

Апробация программы проводилась в рамках психолого-педагогической экспертизы абитуриентов Академии танца в апреле 2013 г.

Максимальное количество баллов, которое мог набрать абитуриент равно 10. Таких детей оказалось 10 процентов от числа поступающих в академию. При соответствующем обучении это будущие звезды балета. К зачислению рекомендовались дети, чьи итоговые оценки от 7 баллов и выше, таких детей оказалось 60 процентов от общего числа абитуриентов. Это одаренные дети и при грамотной организации образовательного процесса они способны стать выдающимися артистами балета.

В отношении детей, набравших 6 баллов, рекомендуется принимать решение на основании консилиума специалистов о зачислении при высоких оценках других экспертиз (профессиональной, медицинской), таких детей 20 процентов от числа абитуриентов. В случае принятия этих детей в академию, при обучении необходимо учитывать их «слабые» стороны.

Десять процентов абитуриентов набрали 5 баллов, у этих детей низкий уровень психологической и личностной готовности к обучению. Обучение в академии будет психологически травматично для этих детей, имеет смысл подумать о выборе другой траектории развития.

Для оценки прогностической валидности программы необходимо получить данные по показателям успешности обучения и субъективной удовлетворенности зачисленных абитуриентов по прошествии полугодия пребывания в стенах Академии балета.

Таким образом, психологическая экспертиза абитуриентов ориентирована на объективное и системное распознавание их индивидуально-психологических особенностей (познавательных, мотивационных, эмоциональных, коммуникативных) необходимых для успешной адаптации к условиям обучения в Академии и освоения образовательных программ эстетического цикла и искусства танца.

Библиографические ссылки:

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб.:Питер, 2001.- 288 с.
2. Афонькина Ю.А., Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии.- М.: Владос, 1995. – 291 с.
3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте: Психологическое исследование. — М.: Просвещение, 1968. – 143 с.

4. Белякова Е.В., Дрень О.Е. Возрастные особенности самовыражения детей в условиях музыки и ритмики // Педагогическое образование, 2009, № 1, - с. 11-21
5. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: "Искусство", 2005. – 153с
6. Венгер Л.А. Вот и вышел человек... Серия: Педагогика детства. – М.: «Карпуз», 2010. – 256 с.
7. Истратова О.Н. Справочник психолога начальной школы/ - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 442 с.
8. Собкин В. С. Трансформация целей и мотивации учебы школьников //Социологические исследования. 2006. № 8. С. 106–115.

Аннотация

Творческая индивидуальность, ее наиболее полное раскрытие и самоутверждение — проблемы, остро волнующие ученых-теоретиков и практиков театра.

Из большого потока абитуриентов, стремящихся поступить в хореографическое училище, как правило, требуется отобрать лишь немногих, но наиболее способных. Это очень трудная задача, учитывая природу способностей личности, которые проявляются только в самой деятельности.

Традиционная система отбора абитуриентов в хореографические училища не учитывает психологических аспектов проблемы. Данные аспекты следуют из особенностей и условий обучения художественно-эстетической (хореографической) деятельности.

Профессия артиста балета весьма трудна. В основе классического хореографического воспитания и обучения лежит не только систематический, многолетний и очень тяжелый ежедневный физический труд, но и огромная эмоционально-интеллектуальная нагрузка на личность будущего артиста балета. Это накладывает определенные требования к уровню развития личности абитуриента.

В статье рассмотрен опыт изучения психолого-педагогической готовности к обучению искусству балета.

Сведения об авторе (соавторе):

1. Ипатов Андрей Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы.
2. Шишигина Татьяна Робертовна, кандидат психологических наук, доцент.

Контактная информация: e-mail: spra@mail.ru