

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАСНОЙ РАБОТЫ ПО ХОРЕОГРАФИИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

Студентки 5 курса 531 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Тунициной Алины Викторовны

Научный руководитель:
доктор пед.н., проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:
доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2017 год

Введение. Творческие способности существуют в той или иной мере в каждом человеке. Они со многими его измерениями – гибкостью, открытостью, склонностью к эксперименту, общительностью, юмором – являются общим знаменателем процессов в человеческих отношениях.

Творческие способности необходимо развивать, чтобы со временем они стали жизненной установкой, которая, с одной стороны, позволяет увидеть новое в знакомом и близком, а с другой – не бояться столкнуться с новым и неизвестным. Творческие способности могут не только обогатить нашу жизнь, но и перенести нас в другую реальность или вооружить иным взглядом на мир.

До недавнего времени многие считали способность к творчеству сверхъестественным даром, присущим лишь немногим художникам, музыкантам и ученым. Разумеется, сегодня мы понимаем, что это всего лишь миф и что почти все рождаются с потенциальной способностью к творчеству. Однако расцветет она, зачахнет или останется нереализованной – во многом зависит от сбалансированности образовательных систем.

Когда ребенок приходит в школу, от него требуется не придумывание нового и оригинального, а в большей степени усвоение им необходимых знаний, которые составят базис для последующего успешного обучения.

Нацеленность образовательных систем на развитие способностей к критическому мышлению, в ущерб способностям мыслить творчески, является следствием практически полной не востребоваемости и неиспользованности творческого потенциала. Как сказал по этому поводу Альберт Эйнштейн: «Интуиция – это священный дар, а рациональный ум – верный слуга. Мы создали общество, которое воздаст почести слуге, и забыло о даре» [37, с.7]. А специалист по творческому мышлению Эдуард де Боно, отмечал «без творчества не было бы ни какого прогресса, и мы всегда воспроизводили бы одни и те же образцы» [3, с.50].

Как способствовать не только успешному обучению, но и реализации творческого потенциала ребенка, составляет одновременно и проблему

обучения, и проблему выявления творческих возможностей детей в целом.

Забота о развитии творческих способностей детей сегодня - забота о развитии науки, культуры и социальной жизни общества завтра. Важная задача взрослых разглядеть и раскрыть едва проявивший себя росток творческого потенциала ребенка, не дать ему потускнеть, помочь ребенку освоить свой дар, сделать его достоянием своей индивидуальности. Своевременное выявление и развитие творческих способностей, являются залогом личностного развития детей. Развитие творческих способностей позволяет ребенку, с одной стороны находить в знакомом и близком новые аспекты, а с другой стороны, встречаться с новым и неизвестным, создавая из него с помощью имеющегося знания новые переживания.

Актуальность развития творческих способностей вызвана потребностями окружающего мира и окружающей среды, так как творческий подход необходим во всех видах деятельности. Этим объясняется выбор темы дипломной работы.

ЦЕЛЬ: изучить возможности развития творческих способностей детей в процессе внеклассной работы по хореографии в общеобразовательной школе.

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы нами были поставлены следующие **ЗАДАЧИ:**

1. Изучить проблемы развития творческих способностей детей в психолого-педагогической литературе.
2. Рассмотреть роль хореографии в развитии творческих способностей детей.
3. Дать анализ внеклассной работе и ее роли в развитии творческих способностей детей на занятиях по хореографии в общеобразовательной школе.
4. Представить систему творческих заданий как основу развития творческих способностей детей.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,

заклучения, списка литературы, приложения.

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются объект, предмет исследования, его цель, задачи.

Глава 1 включает в себя два параграфа. В первом параграфе рассматривается проблема развития творческих способностей детей в психолого-педагогической литературе. Во втором параграфе представлена роль хореографии в развитии творческих способностей.

Глава 2 содержит также два параграфа. В первом параграфе дан анализ внеклассной работы и выявлена ее роль в развитии творческих способностей детей на занятиях по хореографии в общеобразовательной школе. Во втором параграфе рассматривается система творческих заданий как основа развития творческих способностей детей.

В заключении даны выводы о проделанной работе.

Основное содержание работы. В первой главе рассмотрены теоретические основы развития творческих способностей детей на занятиях хореографией.

В психолого-педагогической литературе понятие творчество чаще всего связывается с понятием творческих способностей (возможностей) и рассматривается как личностная характеристика. Прежде чем рассматривать проблему творческих способностей остановимся на понятии «творчество». Многие исследователи определяют творчество через свойства личности, ее способности. Творчество – это личностное качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество, как навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой.

Творчество начинается с непредвзятого взгляда на мир, с внутренней свободы, с нестандартного мышления. Искусство должно организовывать, формировать, выявлять закономерности возникновения тех или иных факторов действительной жизни и психологических типов, которые были бы

характерны для данного исторического времени.

Развитие личности происходит на протяжении жизни человека и одним из важнейших критериев личности является творчество, поскольку в процессе человеческой жизни развивается воображение как творческий механизм, обеспечивающий появление творчества.

Так, творчество – как личностное качество, базируется на потенциальных возможностях каждого человека актуализации, не осознаваемой потребности быть неповторимой индивидуальностью, свободной, но присоединяющейся к всеобщему через продукты своего творчества, гармонически сочетает индивидуальные и социально-значимые интересы. Для творчества нет стандартов, поскольку оно всегда индивидуально и может быть развито только самим человеком.

Творчество – это способность, вбирающая в себя целую систему взаимосвязанных способностей-элементов: воображение, ассоциативность, фантазия, мечтательность (Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев, Д.Б. Эльконин, А.И. Леонтьев).

Для развития творческих способностей необходимо знать не только структуру этих высших способностей к творчеству, но и самого ребенка. При этом нужно ориентироваться в диапазоне индивидуальных различий, одни из которых надо учитывать и адаптироваться к ним, другие воспитывать, а третьи развивать в направленной деятельности.

Творчество начинается с непредвзятого взгляда на мир, с внутренней свободы, с нестандартного мышления. Искусство должно организовывать, формировать, выявлять, вскрыть закономерности возникновения тех или иных факторов действительной жизни и психологических типов, которые были бы характерны для нашего исторического времени.

Структуру творчества можно определить как оптимальное развитие всех потенциальных возможностей индивидуальности и личности, которая определяется по трем основным направлениям: что хочет, что может и что есть в реальности.

Большой вклад в исследование проблемы способностей внес Б. М. Теплов. В его работах было дано определение способностей, как индивидуально-психологических особенностей, отличающих одного человека от другого. При этом под способностями понимались «не всякие вообще индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности какой-либо деятельности или многих деятельностей». Более того, способности не сводятся к тем знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у данного человека. Одинаковые знания и умения в какой-либо области, для опытного преподавателя могут у разных учеников обозначать совершенно различное, например: у одного указывают на совершенно недостаточную работу, а у другого указывают о больших достижениях. Природа индивидуальных различий связывается с нейрофизиологическими задатками особенностями воспитания и обучения, т. е. процессом социализации и адаптации к требованиям среды, а также наличием потенции специальных способностей к творческим видам деятельности.

Развитие творческих способностей – это выработка у ребенка стремления к проявлению собственной инициативы, музыкального таланта: стремление создать что-то новое, свое, лучшее, стремление расширить кругозор, наполнить новым содержанием свои познания.

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Она, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного и физического развития. Это в свою очередь подтверждает, что у ребенка будут гармонично развиваться творческие способности, совершенствуя детское творчество.

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу

корпуса ног, пластику рук, грацию, выразительность и изобразительность. Занятия танцем формируют не только правильную осанку, но и прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Последнее же подразумевает необходимое развитие творчества, так как настоящий актер только тот, кто работает творчески и с душой.

Само по себе, обучение танцам – это сложный и творческий процесс. Пожалуй, вы не встретите ни одного преподавателя-хореографа, который ни внес бы что-то новое в тот учебный материал, с которым он работает. Этому же он учит и детей.

Таким образом, процесс обучения хореографии «напрямую» способствует развитию творческих способностей детей. Но все-таки, как было уже сказано выше, он является и сложным процессом, строящим обучение в несколько этапов.

Во второй главе рассматривается процесс развития творческих способностей детей в процессе внеклассной работы по хореографии.

Внеклассная работа - это организация педагогом различных видов деятельности школьников во внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. Разнообразная внеучебная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке. Включение в различные виды внеклассной работы обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки.

Поскольку внеклассная работа является, составной частью воспитательной работы в школе, она направлена на достижение общей цели воспитания - усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.

Специфика внеклассной работы проявляется на уровне следующих задач:

1. Формирование у школьника положительной «Я-концепции», которая характеризуется тремя факторами: а) уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей; б) убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности; в) чувством собственной значимости. Положительная «Я-концепция» характеризует позитивное отношение ребенка к самому себе и объективность его самооценки. Она является основой дальнейшего развития индивидуальности ребенка.

2. Формирование у школьников навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия. Для скорейшей социальной адаптации ребенок должен положительно относиться не только к себе, но и к другим людям. Если у ребенка при наличии положительной «Я-концепции» сформированы умения договариваться с товарищами, распределять обязанности, учитывать интересы и желания других людей, выполнять совместные действия, оказывать необходимую помощь, позитивно разрешать конфликты, уважать мнение другого и т.д., то его взрослая трудовая деятельность будет успешной. Полностью положительная «Я-концепция» формируется только в коллективном взаимодействии.

3. Формирование у школьников потребности в продуктивной, социально-одобряемой деятельности через непосредственное знакомство с различными видами деятельности, формирование интереса к ним в соответствии с индивидуальностью ребенка, необходимых умений и навыков. Другими словами, во внеклассной работе ребенок должен научиться заниматься полезной деятельностью, он должен уметь включаться в такую деятельность и самостоятельно организовывать ее.

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения школьника. Во внеклассной работе дети усваивают моральные нормы поведения через овладение нравственными

понятиями. Эмоциональная сфера формируется через эстетические представления в художественно-творческой деятельности.

5. Развитие познавательного интереса. В данной задаче внеклассной работы отражается преимущество в учебной и внеучебной деятельности, так как внеклассная работа связана с воспитательной работой на уроке и, в конечном счете, направлена на повышение эффективности учебного процесса. Развитие познавательного интереса у школьников в качестве направления внеклассной работы, с одной стороны, «работает» на учебный процесс, а с другой - усиливает воспитательное воздействие на ребенка.

Творческие задания, по сути, пронизывают весь урок от начала и до конца, независимо от темы урока и целей и задач, поставленных на нем. Творческие задания помогают в формировании музыкального мышления детей. Исследования показали, что формированию музыкального мышления способствуют движения, которые помогают ощущать характер, смену настроения, динамики. Зрительная наглядность в сочетании со слуховой, двигательной и тактильными ощущениями помогают детям получить представление об особенностях танцевального языка. Приобретая определенные знания, умения и навыки, дети приобщаются к хореографическому искусству, специфике его выразительных средств.

При изучении каждой из тем, сюжетов на занятиях хореографией применяются различные варианты творческих заданий. Система этих заданий проецируется в двух плоскостях: обязательность постоянного обращения к субъектному опыту ребенка, к жизненным примерам, впечатлениям подростков, а с другой – к произведениям искусства, в которых запечатлены знакомые им ситуации, образы, явления.

Поскольку один из видов танцевальной деятельности на занятиях является танец, то целесообразно для усвоения средств выразительности прибегать к методу варьирования исполнения: одни и те же движения протанцовывать решительно, мягко, задумчиво, что требует соответствующего исполнения темы, динамики, и так далее. Подобные

вариативные творческие задания следует предлагать и в таких видах деятельности, как слушание, сочинение, исполнение.

Чтобы творческие задания носили развивающий характер, способствовали воспитанию, обучению, они должны применяться в проблемной форме. Важно создать поисковые ситуации, способствующие самостоятельному поиску ответов и способов деятельности.

Применение проблемных методов требует затраты времени на занятиях, но если дети самостоятельны в своем поиске, творчестве, до всего доходят сами, то приобретенные ими знания гораздо значимее, ценнее, так как приучают мыслить, искать, верить в свои силы, то есть творчески развиваются.

Заключение. Исследуя взгляды различных исследователей на проблему творчества можно отметить, что творчество - как личностное качество, базируется на потенциальных возможностях каждого человека, актуализации не осознаваемой потребности быть неповторимой индивидуальностью, свободной, но присоединяющейся ко всеобщему через продукты своего творчества, гармонически сочетает индивидуальные и социально-значимые интересы.

Анализ роли хореографии в развитии творческих способностей детей показал, что творческие способности школьника формируются и развиваются средствами хореографии. Их развитие требует включения младших школьников в творческую деятельность. Выготский Л.С. считает, что творчество присуще всем людям и является продуктом его деятельности, воспитание и обучение являются необходимым условием для проявления способностей и активно воздействуют на личность, формируя эти способности. В данной работе делается акцент на развитие творческих способностей младших школьников средствами хореографии как искусства синтетического, включающего: музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движения. Именно хореография реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и

эмоционального восприятия мира, именно хореография дает возможность проявить себя в качестве творца. Поэтому необходимо организовать целенаправленную творческую деятельность средствами хореографического искусства с целым школьным классом при объединении усилий общеобразовательных школ и учреждений культуры.

Изучение сущности и особенностей внеклассной работы в школе позволило выявить, что внеклассная работа представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Разнообразная внеклассная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, обогащает личный опыт школьника, его знания о разнообразии человеческой деятельности. Внеклассная работа способствует развитию у школьников интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности. Основная задача педагога – балетмейстера помочь воспитаннику стать уверенным в себе, раскрепоститься, научиться управлять своими мыслями, своим настроением, стать счастливым посредством танцевального творчества. На практических занятиях надо систематически учить ребенка отражать в танцевальных движениях не только ритм музыки, но и ее интонацию, характер, образное содержание, то есть учить выразительному движению – азбуки выражения эмоции. Работа над выразительностью движений помогает преодолеть барьер в общении, развивает лучшее понимание себя и других, поскольку человек, владеющий выразительным движением более тонко понимает жесты и движения тела другого человека, способен снимать свое психическое напряжение создавать возможности для самовыражения.

Система творческих заданий направлена на активизацию творческой деятельности учащихся и раскрытие специфических связей искусства с окружающим миром. Система творческих заданий, существенным образом влияет на мышление, речь, воображение, активность ребенка и носит

развивающий характер. Зрительная наглядность в сочетании со слуховой, двигательной и тактильными ощущениями помогают детям получить представление об особенностях танцевального языка. Приобретая определенные знания, умения и навыки, дети приобщаются к хореографическому искусству, специфике его выразительных средств.