

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 творческого потенциала детей младшего школьного возраста средствами современной хореографии

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 371 группы Института искусств

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»

профиль «Танцевальная культура»

Нургалиевой Олеси Джумагалиевны

Научный руководитель

Профессор, доктор искусствоведения _____ А.И.Демченко

подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева

подпись, дата

Саратов 2018

Введение. Доступность интернета и гаджетов, обилие информации и популяризация социальных сетей дали новый виток развития современной психологии и педагогике. Это связано с тем, что новые способы, форматы и скорость получения информации повлияли в первую очередь на подрастающее поколение. Потребление детьми огромного потока нужной и ненужной информации привело к «закупориванию творческих пор». Поэтому на сегодняшний момент вопрос развития творческих способностей детей и их одаренности стал одним из наиболее актуальных в психологии и педагогике.

Для наглядности стоит сравнить структуру человеческой психики с деревом. Как великое множество ветвей растут из ствола, основанием которого является крепкая корневая система, так и индивидуальные способности, и появления берут своё начало и питаются от интеллектуального и творческого потенциала личности.

Рост дерева предполагает формирование сильного корня. Продолжив проводить параллель, обозначу, что и в момент становления личности ребенка формируется и укрепляется это общее основание человеческих способностей. Творческий потенциал личности формируется во всех без исключения контактах ребенка с окружающей средой в то время, как все прочие способности формируются преимущественно в том виде деятельности, на которые они ориентированы.

Искусство и художественная практика играют особую роль среди контактов детей с окружающим миром. В любых своих проявлениях искусство – это творчество. Мы считаем, что по этой причине, когда ребенок занят художественно-практической деятельностью, прикасается к произведениям искусства, познаёт художественный мир, и решаются не только конкретные вопросы художественного образования и воспитания, но и более масштабные – развивается интеллектуальный и творческий потенциал ребенка.

В своей работе мы рассматриваем, какое влияние оказывает искусство, а именно хореография, на развитие творческих способностей детей. В

современном обществе центром обучения и воспитания должна быть личность ребенка, его духовный мир, эстетическое совершенство, развитие индивидуальности и творческих способностей.

Основоположники западной гуманистической психологии в своих трудах освещали вопросы развития творческого потенциала личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм).

В трудах Д. Б. Богоявленской, А. М. Матюшкина, А. И. Савенкова и других рассматриваются методологические вопросы раскрытия сущности и понимания творческого потенциала в разных областях человеческой деятельности.

Для нашего исследования особое значение имеют работы ученых, посвященные проблеме развития творческого потенциала школьников; их лидерской и творческой активности, одаренности, креативности (Л. А. Закс, А. А. Мелик-Пашаев, В. Н. Мясичев, В. И. Слободчиков, Б. М. Теплов, Н. И. Шевандрин и др.).

Современное информационное поле навязывает массу стереотипов, обозначая нынешнее время трудным, превращая людей в озлобленных на жизнь зомби, устраивая погоню за деньгами и навязанными благами. Дети как губка впитывают весь этот объем негативной информации, так как родители иногда не то, чтобы просто не в состоянии оградить ребёнка от этого, но и сами пропагандируют навязанные им принципы. Это приводит к тому, что художественный мир ребёнка сужается. Материальное становится важнее духовного. Поэтому образовательный процесс в школе должен создавать баланс, обеспечивать гармоничное развитие детей. Упор должен быть на преобразующую творческую деятельность, обучение детей восприятию, оценке и творчеству по законам красоты – по законам искусства. На наш взгляд, предмету хореографии должна отводиться важнейшая роль в развитии творческой личности. Язык танца появился у человечества раньше многих. Поэтому он понятен детям на подсознательном уровне. И это является причиной тесной связи танца и вопросов

художественного воспитания и всестороннего развития личности. Сложившаяся ситуация возлагает на педагога особую миссию: способствовать формированию и прогрессу творческого начала детей, развивать их фантазию, творческое мышление, способствовать инициативности.

Занятия искусством в целом, и именно хореографией, в-частности, высвобождает творческие силы каждого ребенка, максимально развивает их согласно возрастной деятельности, что способствует созданию положительной нематериальной мотивации к труду, развитию интеллекта, творческого потенциала, максимальному развитию возможностей учащихся. Развитие духовных сил преобразует творческую энергию ребёнка в конструктивных способности, что, в свою очередь, определяет свободное «Я» ребенка. Формат школьных занятий имеет целью знакомство учащихся с танцем, но ограничения по времени и количеству занятий не дают детям в полной мере раскрыться и реализоваться в данном направлении. Поэтому возможность погрузиться полностью в мир танца появляется у тех детей, чьи родители определяют своих чад в учреждения дополнительного образования.

Все вышеперечисленное определяет высокую актуальность темы моей работы, а именно, развития творческого потенциала детей на уроках современной хореографии в условиях дополнительного образования.

Объектом моего внимания является учебный процесс, цель которого: развитие творческого потенциала ребенка через эмоции, через пластику движений.

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о необходимости творчески развитых личностей. Практика показывает, что наличие различного рода гаджетов и СМИ негативно влияет на показатели творческого развития детей. Структура информационного поля приучает детей к шаблонному мышлению. А творческая деятельность, работа в коллективе, в живую, а не виртуально, как раз способствует развитию творческого мышления.. Непосредственно хореография влияет на воспитание

коллективизма, патриотизма, гуманности, освобождает от замкнутости и скованности, формирует артистические качества, что и позволило нам выделить особую **актуальность изучаемого вопроса**. Поиск информации по выбранной теме помог выявить нехватку научных исследований в данной области. Вследствие чего появилась потребность в изучении процесса развития творческого потенциала детей в учреждениях дополнительного образования и проведения эксперимента.

Цель исследования: разработать и научно обосновать процесс методики, направленную на развитие творческого потенциала детей младшего школьного возраста средствами современной хореографии.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в хореографическом коллективе.

Предмет исследования: развитие творческого потенциала учащихся.

Проблемой данного исследования, является не достаточное развитие творческого потенциала детей младшего школьного возраста, отсутствие владения танцевальной импровизацией.

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования были сформулированы **задачи**:

1. Изучить творческого потенциала детей младшего школьного возраста и их психолого-педагогическую характеристику
2. Рассмотреть роль импровизации в развитии творческого потенциала детей младшего школьного возраста на занятиях современной хореографией.
3. Разработать критерии и уровни развития творческого потенциала детей младшего школьного возраста средствами современной хореографии.
4. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию творческого потенциала детей в процессе занятий современной хореографией.

Гипотеза исследования: предполагается, что включение в занятия современной хореографии повысит уровень развития творческого потенциала у детей младшего школьного возраста.

Методологической основой исследования являются зарубежные и отечественные работы психологов по определению понятия «способности», «потенциал», «творческие способности», «творческий потенциал» (С.П. Глухова, В.Г. Рындак, Г.А. Саламатова, А.К. Уразова и др.). выделению особенностей их развития детей младшего школьного возраста (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, О.А. Вепрева, А.Н.Лук, А.А. Мелик-Пашаев), исследовательские работы в области хореографии, посвященные развитию танцевальных данных (Т. Барышникова, Г.А. Безуглая, Е.В. Габриелова и др.), методические разработки развития творческих способностей детей в хореографии (П. Вайнцваг, Р.В. Захаров, М.С. Каган, Ю.В. Никитин и др.).

Методы, используемые в процессе исследования:

1. Теоретический научный метод - изучение и анализ специальной литературы, мысленный эксперимент и предвидение результатов исследования, идеализация и формализация.

2. Эмпирический – наблюдение за творческим процессом во время занятий по современной хореографии детей младшего школьного возраста его оценка, измерение творческого потенциала учащихся.

3. Творческий – проведение практического эксперимента, направленного на повышение уровня творческого потенциала детей младшего школьного возраста на уроках современной хореографии; анализ и обобщение результатов проделанного опыта.

База исследования: народный ансамбль «Мирас - Очарование», (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования г. Астрахани) и Детской студии «Астраханского Театра Танца» (Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ). Группа исследуемых состояла из 27 учеников младшего школьного возраста, ранее не занимавшихся современной хореографией, в возрасте 7-12 лет.

Научная новизна исследования заключается в том, что адаптированы методики диагностики творческого потенциала детей младшего школьного возраста для занятий хореографией, разработаны упражнения для развития творческого потенциала на занятиях современным танцем.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что адаптированы методики диагностики творческого потенциала детей дошкольного возраста для занятий хореографией, разработаны упражнения для занятий современным танцем на основе танцевальной импровизации.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная методика диагностики и развития творческого потенциала детей, а также разработанные упражнения и программа может использоваться педагогами-хореографами в работе с группами детей младшего школьного возраста на занятиях современной хореографии.

Основное содержание работы.

В первой главе работы «Теоретические аспекты развития творческого потенциала детей младшего школьного возраста средствами современной хореографии» рассмотрены такие основные моменты, как творческий потенциал, современный танец и импровизация в современном танце

Первый параграф «Творческий потенциал личности: определение феномена и условия его развития» раскрывает понятие творчество, как процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности.

Одним из главных условий развития у детей творческого потенциала в танце является осознанное отношение детей к средствам танцевальной выразительности, овладение языком пантомимических и танцевальных движений, умение с их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа, умение связывать язык движения в «речевые» построения, включая их в контекст танца.

. На сегодняшний день до сих пор отсутствует единая, выработанная в научном мире концепция творческого потенциала личности, однако, следует так же и упомянуть о том, что философами, педагогами, психологами, социологами выдуться активные исследования в данной области.

Поиску и исследованию личностных качеств, которые определяют расположенность индивидов к творчеству занимались многие ученые, среди которых нами были упомянуты: С.П. Глухова, В.Г. Рындак, Г.А. Саламатова, А.К. Уразова, П.К. Энгельмейер, С.Р. Езинзон, М.С. Каган, Е.В. Колесникова, П.Ф. Кравчук, Л.Б. Ермолаева-Томина, Ю.Н. Кулюткин, Н.И. Кондраков, Б. Д. Парыгин, Г. Л. Пихтовниковым, М.В. Колосова, С.Г. Глухова и О.Л. Калинина, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, И.П. Волков, Е.Л. Яковлева и др.

Одно из течений, изучающих творческий потенциал индивидуумов основывается на тенденции «натурализации» в наделении творческих способностей содержанием, мы же считаем, что одностороннее акцентирование на природных особенностях индивида и как следствие узконаправленное развитие порождают тенденцию игнорирования природных свойств индивида во имя стереотипного формирования единых социокультурных качеств человека.

На наш взгляд, результатом взаимообмена сущностных сил множества людей можно считать любой творческий акт, который изначально выступает некой основой и предопределением воплощения возможности творчества в действительность.

Исследование роли и значения творческого потенциала в жизнедеятельности индивидуумов наталкивают на вывод о том, что требуется целенаправленное развитие личности, по нашему мнению, которое созвучно с мнением многих ученых - творческие способности не редкий дар природы, а свойство, воспитываемое у каждого человека.

Второй параграф «Современная хореография как средство развития творческого потенциала детей младшего школьного возраста» раскрывает

понятие импровизации, как искусство, развития творческого потенциала на уроках современной хореографии.

Из всех танцевальных направлений самым уникальным с точки зрения развития личности является современная хореография, точно так же как и любое другое современное искусство. Ведь главной особенностью современной хореографии является импровизационная часть. Современный танец создавался и создается путем непосредственной импровизации. На мой взгляд именно импровизация дает огромный толчок для саморазвития личности. Процесс обучения импровизации имеет очень интересный момент, ведь импровизации нельзя научить, ей можно только научиться. Поэтому именно во время момента обучения импровизации идет развитие своих природных задатков и творческих способностей, а так же наступает мощный скачок в уровне развития творческой личности.

Практика импровизации — всегда бездонный банк идей. Часто то, что рождается в процессе импровизации, специально придумать невозможно. Разум отпускает на свободу подсознание и тело. Потому созданные на базе импровизации образы — более живые. И качество танца зависит от того, насколько чутко может этот хореограф давать задания, чтобы вытащить из людей то, что будет работать на идею, и насколько танцоры могут раскрепоститься, не бояться эксперимента, ошибки. И, наверное, можно согласиться с основателем первой российской труппы модерн-танца Сашей Кукиным, что «то, как танцоры ведут себя на сцене, зависит исключительно от хореографа». Он учит общаться на сцене, забыть о зрителе, общаться друг с другом. И если хореограф постоянно работает над собственным танцевальным языком, то несмотря на кажущуюся необычность или странность, его язык приобретает черты стройности и органичности, что не может не почувствовать вдумчивый и готовый к активному восприятию зритель.

Вторая глава «Опытно -экспериментальная работа по развитию творческого потенциала детей младшего школьного возраста средствами современной хореографии» включает в себя три основных этапа работы – разработка средств измерения творческого потенциала, программы по развитию творческого потенциала детей младшего школьного возраста на уроках современной хореографии и мониторинг результатов работы.

Методы диагностики и адаптация технологий развития творческого потенциала для занятий современным танцем описаны в первом параграфе второй главы.

В рамках исследования нами были выявлены критерии для замера уровня творческих способностей детей младшего школьного возраста, разработаны диагностические задания, а также предложена методика развития уровня творческого потенциала. В работе с детьми нами использовались разнообразные задания, направленные на овладение средствами современной хореографии, в частности танцевальной импровизации (задания-анalogии, задания на формирование умений интерпретировать и импровизировать с танцевальной лексикой и пр.).

Разработаны способ определения уровня развития творческого потенциала детей младшего школьного возраста средствами современной хореографии.

Для этого мы выделили критерии уровня развития творческих способностей младших школьников: когнитивно-эмоциональный критерий, личностно-креативный критерий, деятельностно-процессуальный критерий и рефлексивный критерий. И привели все необходимые оценки для определения степени проявления показателей по каждому критерию, что позволит судить об уровне развития творческих. А так же провели характеристику уровней развития творческих способностей младших школьников.

Для решения четвертой задачи нам было необходимо провести опытно-экспериментальную работу по развитию творческого потенциала детей в процессе занятий современной хореографией.

Исследование на развитие творческого потенциала детей младшего школьного возраста, заключающееся в проведении, комплексов упражнений, направленных на развитие творческого потенциала средствами современной хореографии, проводилось на базе двух коллективов: народный ансамбль «Мирас - Очарование», (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования) и Детской студии «Астраханского Театра Танца» (Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ). «Мирас - Очарование», - контрольная группа, детской студии «Астраханского Театра Танца» - экспериментальная.

За основу эксперимента был выбран раздел урока современной хореографии «Кроссы и передвижение в пространстве». Этот раздел урока развивает танцевальность и позволяет приобрести манеру и стиль модерн-джаз танца, как основа современной хореографии.

В самом начале эксперимента детям младшего школьного возраста было предложено выполнить ряд упражнений в игровой форме, с помощью которых смогли зафиксировать уровень творческого потенциала на начальном этапе эксперимента. Чтобы объективно судить о развитии творческих способностей учащихся рассмотрим более подробно критерии оценки.

Анализируя полученные данные мы видим, что уровень творческого потенциала в обеих группах находится на среднем уровне, разница диапазона низкого и высокого уровней незначительная.

Таким образом, результаты первого этапа исследования показали, что у детей младшего школьного возраста уровень творческого потенциала находится на среднем уровне. Для повышения этого уровня требуется специальная работа.

Основной целью второго этапа исследования была разработка и апробация методики развития творческого потенциала детей экспериментальной группы средствами современной хореографии.

Цель третьего, заключительного этапа исследования является определение эффективности предложенной методики развития творческого потенциала детей младшего школьного возраста посредством современной хореографии.

Наблюдение за выполнением заданий детьми экспериментальной группы показал, что все дети старались быть максимально самостоятельными, проявляли фантазию при создании образа, придумывали дополнительные ходы, пользовались разнообразными движениями, жестами, широко использовали средства мимики и пантомимики.

Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп показывает, что у детей экспериментальной группы результаты лучше после проведенной работы, т.к. значительно повысился средний оптимальный уровень и пропал низкий или допустимый. В контрольной группе изменения не значительны. Таким образом, результаты последнего этапа исследования показали эффективность проведенной работы.

Заключение. В рамках проведенного исследования было установлено, что развитие творческого потенциала является актуальной задачей современной психолого-педагогической науки, для решения которой зачастую используют разнообразные средства искусства. Анализ научных и методических работ в области обучения хореографии показал, что процессу развития творческого потенциала младших школьников посредством современной хореографии уделяется недостаточно внимания: отсутствуют конкретные методики, не систематизированы методы и приемы и пр. Поэтому мы решили экспериментально обосновать, разработать и апробировать данную методику.

Для первоначального определения уровня развития творческого потенциала младших школьников посредством современной хореографии мы

составили специальную диагностику. Ее результаты показали, что у детей недостаточно развито умение свободно выражать свое внутренне состояние через произвольные движения тела. Мы привыкли, что техника хореографии – это синхронность движений, действие по заученному алгоритму, изучение классических движений и четкий повтор за педагогом в заданной последовательности. В отличие от этого импровизация в танце – это способность двигаться без заученных в порядке движений, без каких-либо схем, это свобода выражения своего внутреннего состояния через произвольные движения тела. Педагог, который делает выбор в пользу импровизации в танце совершенно по-другому подходит и к постановочной работе, благодаря такой методика педагог дает почву для развития творческого потенциала своих воспитанников.

Таким образом, в свете сегодняшних подходов к образовательной деятельности, импровизация также имеет более выигрышный характер перед традиционной хореографией. Было бы ошибочным считать, что импровизация – это отсутствие школы и техники. На самом деле школа есть, но она несколько другая, работает на другом уровне – это в первую очередь, техники релаксации и осознания тела, более тонкого чувствования внутренних сигналов, импульсов движения, чувствование партнера, пространства, пола, времени, свободного выражения внутреннего «я». Сложность техник импровизации равна сложности техники балета и модерна. К тому же, чтобы научиться импровизировать в танце, необходимо освоить множество танцевальных стилей и направлений. Также у ребенка к моменту освоения техник импровизации уже должен быть определенный лексический багаж. Поэтому, всё же мы можем говорить о взаимодополняющем характере противоположностей. С моей точки зрения, импровизация и классика – равноправные партнёры в танце, играющие разные, но одинаково важные роли.

Применение техники импровизации в работе хореографического коллектива:

- обеспечивает повышение мотивации к деятельности, к развитию, к достижению результата;
- повышает уровень креативности и развивает творческий потенциал;
- делает более эффективным и плодотворным межличностное общение;
- обеспечивает комфортность, улучшает психоэмоциональное состояние, сохраняет и укрепляет здоровье;
- создает предпосылки для самораскрытия, самовыражения и саморазвития личности.

В рамках исследования нами были выявлены критерии для замера уровня творческих способностей детей младшего школьного возраста, разработаны диагностические задания, а также предложена методика развития уровня творческого потенциала. В работе с детьми нами использовались разнообразные задания, направленные на овладение средствами современной хореографии, в частности танцевальной импровизации (задания-анalogии, задания на формирование умений интерпретировать и импровизировать с танцевальной лексикой и пр.).