

МИНОБРНАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**Саморазвитие обучающегося в условиях профессионально-творческой
лаборатории современного танца**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 3 курса 362 группы

направления 44.04.01 Педагогическое образование

магистерская программа «Развитие личности средствами искусства»

Института искусств

Колпаковой Маргариты Александровны

Научный руководитель:

Зав. кафедрой теории и

методики музыкального

образования, доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой:

профессор, доктор пед. наук

_____ Рахимбаева И.Э.

Саратов, 2020

Введение

Актуальность исследования. В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования указано, что исследование предметов направления «Искусство» вместе с решением стоящих перед ним задач, обязано гарантировать полное осмысление значения искусства и творчества в индивидуальной и культурной самоидентификации личности, формирование индивидуальных творческих возможностей ученика, развитие стабильной заинтересованности к творческой деятельности.

В соответствии с данным документом, в нынешней педагогической работе основными процессами являются развитие индивидуальности детей, что подразумевает внедрение обучающихся в разные виды деятельности с учётом персональных возможностей, выявление их креативного потенциала как в тренировочном (учебном), так и в самостоятельной работе, обеспечение возможности любому учащемуся для саморазвития и самораскрытия. Значимость учреждения заключается в создании подходящих, благоприятных условий с целью исполнения важных процессов, таких как самопознание и самовыражение (С.Г. Абрамова, А.В. Бояринцева, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, В.И. Слободчиков и др.).

Практически самым древнейшим видом искусства по праву можно считать танец. Именно обращение к нему поспособствует решению поставленных задач развития личности, индивидуальности, саморазвития и выявления творческих способностей. В современное время прослеживается рост заинтересованности к танцевальному творчеству: появляются новые танцевальные школы, студии, стили и направления, прослеживается интеграция танца с практической психологией, с кино и другими видами искусства (изобразительное, актёрское, вокальное). Необходимо заметить, что внедрение танца в образовательный план общеобразовательной школы и лицей не предусматривается, но, тем не менее, вероятно организация практических танцевальных часов в рамках дополнительного образования во внеучебное время, так как внеучебная работа учеников формируется на базе вариативной составляющей основного

образовательного плана, которая позволяет полноценно осуществить требования ФГОС общего образования. Развитие дополнительного образования в нынешний период вступает в число первенствующих направлений развития образовательной системы Российской Федерации, именно это предоставляет возможность перспективного планирования и разработки методик проведения занятий связанных с искусством, а частности танцевальных. Дополнительное образование набирает обороты и достигает новый уровень. Образовательные программы танцевальных школ и студий становятся более развитыми, включая в себя принципы и методики высших учебных заведений, составляя, тем самым, конкуренцию высшим и средним профессиональным хореографическим учреждениям.

В литературе по психологии и педагогике вопрос развития творческой индивидуальности и саморазвития в рамках дополнительного образования раскрывался большим количеством авторов (Р.У. Богданова, А.В. Гришина, Н.Д. Куланина, И.И. Моногарова, Я.А. Коменский, В.П. Кащенко и др.). Принимая во внимание стремление современных детей к самопознанию, самоидентификации, самоопределению, самовыражению, в свойстве средства развития индивидуальности был выбран именно современный танец, основным предназначением которого является функция саморазвития.

На примере авторской образовательной программы можно заметить, что исследования в этой области сконцентрированы на изучении движения в современном танце как орудии выражения внутренних переживаний артиста (танцовщика), педагога и автора (хореографа), а также создания индивидуальной хореографической лексики (И.А. Борзенко, Т.Ю. Кулешова, В.Ю. Никитин, Л.В. Шульман, М.Н. Юрьева и др.). Выбранные методики, принципы, формы работы рассчитаны на подготовку профессиональных артистов в области хореографии, которые проходят обучение в стенах студии современного танца LUNA. Изучение современного танца в данной образовательной программе является одним из разделов в ряде других направлений, таких как, классический танец, контемпорари, модерн, танец Hip-Hop, Vogue, Afro, гимнастика, акробатика,

актёрское мастерство, йога, и считается главной составляющей всего творческого процесса, так как содержит в себе абсолютно все вышеперечисленные направления. Также стоит отметить, что в программе предусмотрена практическая работа, направленная на саморазвитие личности посредством проведения творческих лабораторий и внедрения экспериментальных проектов, которые, в свою очередь помогают не только развить навыки танцовщика (исполнителя), но и раскрыть потенциал к постановочной деятельности.

Согласно суждению многих исследователей и педагогов-практиков занятия современным танцем способствуют развитию мотивации к творческой деятельности, являющаяся центром в индивидуализации личности (О.С. Гребенюк, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов), воли, возможностей, разума (А.Н. Беликова, Т.В. Пуртова, С.Д. Руднева, Э.М. Фиш, Е.Н. Фокина).

Учёные отмечают, что особенность современного танца заключается в «исследовательской направленности», что предполагает целенаправленное исследование каждым танцовщиком своих особенностей, возможностей собственного тела, внутренней наполненности, эмоциональной и психологической области, в процессе самостоятельной работы, участия в творческих лабораториях, в работе с импровизацией (Т.Ю. Кулешова, В.Ю. Никитин, О.А. Сорокина, Л.В. Шульман, Г.С. Фешкова и др.).

Выше сказанное даёт нам возможность говорить о том, что современный танец как средство саморазвития и развития творческой индивидуальности детей имеет огромный педагогический потенциал, который можно более полно раскрыть благодаря грамотно выстроенной образовательной программе с использованием обновлённых методик преподавания, а также введению в рабочий процесс экспериментов, творческих проектов и лабораторий. Исходя из данного утверждения выбор **темы** нашего исследования: **«Саморазвитие в условиях профессионально-творческой лаборатории современного танца»** представляется актуальным.

Цель исследования: теоретическое обоснование и практическое исследование саморазвития детей в условиях профессионально-творческой лаборатории современного танца.

Объект исследования: процесс саморазвития обучающегося.

Предмет исследования: саморазвитие обучающегося в условиях профессионально-творческой лаборатории современного танца.

Гипотезой исследования является предположение, что профессионально-творческая лаборатория в образовательной программе танцевальной студии является эффективной формой саморазвития обучаемых.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие **задачи**:

- изучить теоретические подходы к понятию саморазвития и развития творческой индивидуальности с помощью профессионально-творческой деятельности, а именно современной хореографии;
- проанализировать важность и значимость самостоятельной работы в профессиональной подготовке и дополнительном образовании хореографа;
- разработать модель и рабочую программу творческой лаборатории по саморазвитию обучающегося в студии современного танца;
- провести практическую работу по созданию индивидуальных маршрутов профессионального и творческого саморазвития, обучающегося в студии современного танца LUNA г. Саратов.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- на основе анализа научной литературы были изучены такие понятия: «современный танец», «развитие творческой индивидуальности», «саморазвитие личности»;
- изучение профессионального и творческого потенциал профессионально-творческой лаборатории современного танца;
- разработка модели и рабочей программы профессионально-творческой лаборатории современного танца LUNA;

- анализ проведённой практической работы и обобщение результатов.

Методологической основой исследования явились: теории развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), концептуальные положения о творчестве как высшей цели индивидуального саморазвития (Д.Б. Богоявленская, А.Н. Лук, Я.А. Пономарёв, Л.М. Попов и др.), теории развития творческой личности (Л.С. Выготский, Д. Гилфорд, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев и др.), теории, отражающие специфику индивидуальности человека (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, И.И. Резвицкий, Л.И. Рувинский, В.П. Тугаринов и др.), методики обучения и воспитания профессионального танцовщика (Н.Г. Александрова, А.Я. Ваганова, А. Дункан, Т.А. Дмитриева, В.Ю. Никитин, Б. М. Рунин, М. Фельденкрайз и др.), идеи педагогов-хореографов, деятелей в области современного танца в России о развивающем потенциале современного танца (Г. Абрамов, А.Е. Гиршон, Н. Огрызков, Е. Панфилов, С. Смирнов), Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.), Федеральный закон «О дополнительном образовании», научные исследования касающиеся саморазвития (Ю. В. Мокерова, Д. И. Рувинского, Я.А. Коменский, В.П. Кащенко, В.Г. Маралов, А.А. Ухтомский, В.И. Андреев, Л.Е. Ильина и др.).

База исследования: студия современного танца LUNA, город Саратов. В исследовательской работе приняло участие 50 детей в возрасте от 8 до 15 лет, педагоги и администрация школы.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования было доказано, что современный танец обеспечивает повышение уровня развития творческой индивидуальности личности, а также даёт возможность полноценного изучения собственного «Я» и побуждает к саморазвитию путём погружения в творческие экспериментальные проекты и профессионально-творческие лаборатории на основе рабочей программы.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

- уточнено понятие «творческая индивидуальность в современном танце»;

- уточнено понятие «саморазвитие»;
- обоснованы возможности современного танца для саморазвития обучаемых через целенаправленное воздействие в условиях профессионально-творческой лаборатории.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная методика и авторская (рабочая) программа саморазвития обучаемых в танцевальных классах могут быть использованы как в системе профильного дополнительного образования, так и в практической деятельности самодеятельных хореографических коллективов.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в:

- практической деятельности: в качестве главного руководителя и педагога по дисциплине «современный танец» в студии современного танца LUNA г. Саратов с октября 2017 года, по настоящее время;

- докладах на конференциях:

1. «Современная хореография как средство саморазвития личности», (Всероссийская очно-заочная научно-методическая конференция «Этнокультурное образование в современном мире» - Саратов, Институт искусств СГУ, 2017 г.);

2. «Специфика обучения хореографии детей в возрасте 4-6 лет в студии современного танца LUNA», (VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» - Саратов, Институт искусств СГУ, 2019 г.);

3. «Специфика обучения хореографии детей в возрасте 11-15 лет в студии современного танца LUNA», (VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» - Саратов, Институт искусств СГУ, 2019 г.).

Основные положения проведенного исследования и его результаты отражены в опубликованных научных статьях:

1. Специфика обучения детей хореографии в возрасте 11-15 лет в студии современного танца LUNA в сб. Культурное наследие г. Саратова и Саратовской

области: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (9-12 октября 2019 г.) - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019.- С.349-356;

2. Специфика обучения хореографии детей в возрасте 4-6 лет в студии современного танца LUNA в сб. Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. - С. 276-280.

Структура выпускной квалификационной работы: Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении определены актуальность, цель, объект, предмет и задачи исследования, обоснованы методы изучения теоретических и практических аспектов проблемы, представлены практическая и теоретическая значимость проделанной работы.

Первая глава включает в себя вопросы, связанные с понятием саморазвития обучающегося с помощью профессионально-творческой деятельности в области хореографического искусства, а также выявлением значимости самостоятельной работы в профессиональной подготовке и дополнительном образовании хореографа.

Во второй главе рассматривается модель и авторская (рабочая) программа профессионально-творческой лаборатории современного танца. Также представлена практическая работа по саморазвитию обучающегося в условиях профессионально-творческой лаборатории в стенах студии современного танца LUNA, г. Саратов.

В заключении сведены результаты проведенного научно-практического исследования.

Список литературы состоит из 109 наименований трудов по общей психологии и педагогике; теории и практике хореографического искусства.

1. Теоретические аспекты саморазвития личности исполнителя хореографического искусства

1.1 Основные подходы к определению саморазвития личности в современной хореографии

Саморазвитие личности обуславливается как процесс осознанного, высококачественного и необратимого изменения личностью собственных моральных качеств, умственных и общественных способностей и перспектив, своих физиологических, психологических и духовных сил с целью «дополнить» в себе свойства до безупречного образа целостной личности.

Ход развития творческих возможностей личности может достигнуть своей цели в том случае, если активизируется процесс саморазвития личности. Для того, чтобы саморазвить собственные естественные задатки, а также и свои творческие способности, необходимо направленная динамичность, созидательная работа, в первую очередь, самой личности, базирующаяся на научном знании некоторых законов, основ и принципов. Данный процесс способен активизироваться на уроках современной хореографии, а особенно явно в ходе работы с техникой танцевальной импровизации.

1.2 Саморазвитие и самостоятельная работа в профессиональной подготовке и дополнительном образовании хореографа

Понятие «саморазвитие» устанавливает направление в развитии самим человеком своей личности. Самостоятельная работа может существовать как обязательная часть основной образовательной программы, так и дополнительным критерием основного рабочего процесса, в зависимости от места и уровня обучения хореографическому мастерству. Самостоятельная работа несёт в себе развивающий характер, направленный на ускорение и увеличение уже приобретённых на конкретном этапе хореографических навыков обучающегося. Виды самостоятельной работы могут варьироваться от изучения теоретических основ танца до практического участия в различных проектах, лабораториях, перформансах, но главным её достоинством будет являться способность учащихся к саморазвитию собственной личности.

2. Практическая работа по саморазвитию обучающегося в условиях профессионально-творческой лаборатории современного танца

2.1 Разработка модели и программы профессионально-творческой лаборатории современного танца

На основе разработки модели и программы профессионально-творческой лаборатории современного танца «LUNA», г. Саратов, а также авторской образовательной программы «Тело как инструмент», мы рассмотрим две, так называемые, зоны обучающегося процесса, которые направлены на получение основных знаний, умений и навыков, - с одной стороны, и самостоятельную работу детей, - с другой, где большой коэффициент успешности заложен именно в самостоятельной работе обучающегося.

Программа разработана в соответствии с требованиями к программам нового поколения, что позволяет построить индивидуальный маршрут каждого учащегося. Широко используются коллективные и индивидуальные методы работы с учащимися: беседа, рассказ, игра, метод погружения в образ, показ видеоматериала, все различные практические задания, а также самостоятельная работа. А предложенные творческие проекты для детей помогут развить у ребёнка способности к созданию собственных танцевальных произведений и научиться понимать своё тело как настоящий инструмент танца. Программа ориентирована на детей от 3,5 до 16 лет, имеющих склонность к танцевальной деятельности.

2.2. Практическая работа по саморазвитию обучающегося в профессионально-творческой лаборатории современного танца «LUNA» г. Саратова

Модель и программа лаборатории строится на принципах возрастных особенностей детей и их опыта. На каждый год обучения приходится свой объём работы, цели и задачи. Для каждой группы формируется свой план, который нацелен на привлечение внимания, развитие внешних и внутренних качеств обучающихся. В середине и в конце учебного года подводятся итоги всей проделанной работы и со стороны детей, и со стороны педагога, для выявления сильных и слабых сторон программы, для последующей корректировки.

Подведение итогов проходит в виде: открытого урока, экзаменационного урока, отчётного концерта, экспериментального концерта.

Помимо образовательного процесса программы во второй главе представлена практическая работа «Юный хореограф», направленная на саморазвитие обучающегося в рамках создания собственного танцевального произведения в студии современного танца «LUNA» г. Саратова. На основе данной практической работы мы ознакомились с вариантом индивидуального маршрута учащегося, примерами стандартного и нестандартного мышления детей, проанализировали эксперимент 2018 и 2019 года, выявив значительный профессиональный рост, как в исполнительской, так и в постановочной работе.

Такая лаборатория является наглядным примером возможного процесса саморазвития детей через оригинальные педагогические подходы к работе, прибегая к интересным формам занятий, необычному содержанию, а также заданиям, для решения которых ученик должен научиться самостоятельно искать, проявлять находчивость, применять исследовательские приёмы и оценивать свою проделанную работу. В этом и заключается процесс саморазвития обучающегося.

Заключение

Теоретическое исследование проблемы, итоги проведённого эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу и привели к возможности в заключении сделать последующие выводы.

1. Изучение и анализ научной литературы по теме данного исследования дали возможность конкретизировать представление о «современном танце» - это течение (направление) хореографического искусства, а также вид творческой деятельности, который несёт в себе целостность индивидуальной эмоциональной, психологической и моторной выразительности, импровизационности и креативности. Данное направление приводит к созданию средствами движения субъективно нового художественного продукта, обеспечивающего выражения внутреннего переживания исполнителя и не основывается на предварительно установленную хореографическую запись танца.

2. Особенности, принципы, методики преподавания современного танца предоставляют возможность саморазвития личности: современная хореография является творческой деятельностью, которая удовлетворяет потребность учащегося в самопознании, самовыражении, самопрезентации, посредством увлечения, обучающегося в учебном процессе и заинтересованности в самостоятельной работе, что является важным обстоятельством развития творческой индивидуальности. Саморазвитие несёт главную цель самопродвижения, направленное к качественному изменению внутренних и внешних процессов творческой личности в системе профессионального и дополнительного образования хореографических учреждений.

3. Анализ важности и значимости самостоятельной работы, в профессиональной подготовке и дополнительном образовании хореографа, демонстрируется в практической части исследовательской работы, где на основе разработанной модели и рабочей программы творческой лаборатории современного танца, а также проведения эксперимента по саморазвитию обучающегося в студии современного танца LUNA г. Саратова, представлена практическая работа автора по теме исследования.

4. Понятие творческой лаборатории раскрывается для нас как нечто большее, чем проект по расширению кругозора танцовщика и хореографа. Это глобальный проект с его различными формами, ядром которого является самый главный аргумент – саморазвитие обучаемых.

5. Самостоятельная работа, творческие проекты и эксперименты могут существовать исключительно на базе прохождения хореографической образовательной программы ВУЗов, колледжей, школ, дополнительных учреждений и студий, только потому, что являются по факту развивающим и дополнительным критерием, на базе частично сформированной системы знаний учащегося.

6. Наблюдения в процессе практической работы по саморазвитию обучающегося в профессионально-творческой лаборатории современного танца «LUNA», показывают, что современный танец является мощной площадкой в

развитии целостной творческой личности, которая формируется в ходе всего процесса и благодаря вовлеченности в работу, способна к самопродвижению и созданию совершенного нового художественного продукта (танца). Все полученные от работы навыки станут сильной опорой в новых творческих достижениях, в ходе чего образовывается постоянный, непрерывный рост профессионализма юного артиста.

Наше исследование не претендует на законченность. Оно будет продолжено в практической работе автора и будет заключаться в разработке новых творческих танцевальных проектов, предназначенных для детей студии любого возраста и уровня подготовки.