

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 531 группы Института искусств
по направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»

Петуховой Натальи Сергеевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

На сегодняшний день в современной педагогической практике ведущими становятся процессы развития индивидуальности ребенка, что предполагает включение учащихся в различные виды деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, раскрытие их творческого потенциала, как в учебной, так и во внеурочной работе, предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации и самораскрытия.

Индивидуальность наиболее интенсивно развивается в подростковом возрасте, когда происходит дальнейшее развитие самосознания, специфической чертой которого являются размышления человека о самом себе, о своих качествах и свойствах. У подростков, в отличие от младших школьников, все больше возникает интерес к собственной личности, к своему внутреннему миру. Обнаруживается стремление к утверждению собственного Я и самовыражению.

Часто подростки пытаются самовыражаться в художественном творчестве, но при этом стремятся не только овладеть техникой какой-либо творческой деятельности, но и способами собственного отображения мира в искусстве. У них проявляется феномен авторства, что дает право говорить о развитии их творческой индивидуальности, которая понимается многими авторами как интегративное качество творческой личности.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается подъем интереса к танцевальному искусству: появляются новые танцевальные направления, наблюдается интеграция танца с практической психологией и психотерапией (танцевальная терапия), с кино (видеоданс). Учитывая стремление подростков к самопознанию, самоидентификации, самовыражению, а также в связи с доступностью хореографии как в рамках школьного обучения и внеурочной занятости, так и в профессиональной сфере (танцевальные студии, коллективы), в качестве средства развития творческой индивидуальности рассматривается современный танец, главной

функцией которого является экспрессивная функция или функция самовыражения.

По мнению ряда ученых и педагогов-практиков, таких как О.С. Гребенюк, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, А.Н. Беликова, О.В. Кветная, Т.В. Пуртова, С.Д. Руднева, Э.М. Фиш, Е.Н. Фокина, занятие танцем, в частности современным, стимулирует развитие мотивации к творческой деятельности, которая является ядром индивидуальности, воли, способностей, интеллекта.

Актуальность данной работы позволяет говорить о том, что танец как средство развития творческой индивидуальности подростков имеет большой педагогический потенциал, что в свою очередь позволяет сформулировать проблему исследования, которая заключается в необходимости исследования и подбора методов развития творческой индивидуальности подростков на уроках хореографии.

Цель исследования – изучение методов развития творческой индивидуальности подростков на уроках хореографии.

В соответствие с целью исследования определены следующие задачи:

1. На основе анализа научной литературы уточнить понятие: «творческая индивидуальность», а также условия и особенности ее проявления.
2. Рассмотреть особенности развития творческой индивидуальности в подростковом возрасте.
3. Проанализировать существующие методы развития творческой индивидуальности подростков в хореографическом коллективе.
4. Описать опыт применяемой методики развития творческой индивидуальности подростков в хореографическом коллективе общеобразовательного учреждения.

Организационной базой исследования явился хореографический коллектив «Грация» Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 70» г. Саратова.

Практическая значимость исследования заключается в необходимости компоновки и применения комплекса различных методов развития творческой индивидуальности подростков посредством занятий хореографией в системе обучения общеобразовательной школы.

Методологическая основа исследования – это труды Э.А. Голубевой, В.В. Венгер, С.В. Филатова, Н.И. Бондаренко и др.

Структура работы. ВКР включает две главы, введение, заключение, список используемых источников (в количестве 42 штук).

Основное содержание работы

В первой главе выпускной квалификационной работы «Понятие творческой индивидуальности, условия развития и особенности ее проявления» обозначены и изучены:

1. Понятие творческой индивидуальности, условия развития и особенности ее проявления.
2. Развитие творческой индивидуальности в хореографической деятельности подростка.

В первом параграфе проанализировано творчество как процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основным критерий, отличающий творчество от производства – уникальность его результата. Творческая индивидуальность – это осмысленная реализация человеком собственной индивидуальности. Так как человеческая индивидуальность неповторима, то реализация индивидуальности и есть сам творческий акт, т.е. внесение в мир чего-то нового, ранее не существовавшего. Чтобы индивидуальность могла быть предъявлена, во-первых, она должна быть в той или иной форме осознана самой личностью; во-вторых, необходимы определенные средства, позволяющие выразить собственную индивидуальность; и, в-третьих, необходимы определенные условия, в которых такое проявление индивидуальности возможно.

Таким образом, творческая индивидуальность человека, по нашему мнению, является системным, интегративным, личностным образованием, представляющим собой совокупность интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-волевых и профессионально-ценностных качеств. Данное образование возникает и развивается лишь во взаимодействии субъекта со специфическими творческими формами человеческой деятельности – учебно-исследовательской и научно-исследовательской, учебно-производственной и научно-производственной, рассматриваемых нами как условие и средство творческого овладения определенной областью.

Обязательными условиями развития творческой индивидуальности в подростковом возрасте являются позитивная самооценка личности, ее внутренняя мотивация к творчеству и социальная поддержка.

Зная типологические особенности личности и характеристики ее окружения, можно высказать предположение относительно ее достижений и стремления к совершенствованию. Так, например, школьники, находящиеся в обществе сверстников и имеющие возможность к самореализации в творчестве, обучаются с максимальной эффективностью и ценят возможность свободного выбора.

Второй параграф посвящен процессу развития творческой индивидуальности в хореографической деятельности. Вопросы развития творческой индивидуальности приобретают особую актуальность в сфере хореографии и спорта. Подвижные игры и танцы выполняют познавательную, развивающую, диагностирующую, корректирующую функции в процессе хореографического образования подростков.

Педагогическая эффективность воспитания и обучения подростков находится в тесной зависимости от того, в какой мере учитываются анатомо-физиологические особенности подростков, периоды развития, для которых характерна наибольшая восприимчивость к воздействию тех или иных факторов, а также периоды повышенной чувствительности и пониженной сопротивляемости организма. Знание возрастных физиологических

особенностей необходимо для определения эффективных методов обучения двигательным действиям, для разработки двигательных навыков, развития двигательных качеств, а также для развития личностных качеств, в том числе и творческой индивидуальности.

Проблема развития творческой индивидуальности подростков многогранна. Рассматривая хореографию как средство творческого развития школьников нужно указать на ее синтетические возможности. Основой хореографии является танец как форма организации танцевальных движений. Среди всех искусств, в единстве с которыми развивается танец, ему наиболее близка музыка по обобщенности, ассоциативности и структурным закономерностям развития.

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 подростка будут гармонично развиваться творческая индивидуальность, совершенствуя детское творчество. Танец, являясь источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я», вовлекает в круг социальной жизни, раскрывает внутренний мир и личные черты характера. Танец – это музыкально-пластическое искусство, в котором большую роль играют хореографические движения, их различные комбинации и публичные выступления.

Подводя итог, можно утверждать, что творческая индивидуальность – это интегративное качество личности, обеспечивающее продуктивные преобразования в её деятельности.

В свою очередь творческая индивидуальность применительно к хореографической деятельности понимается как проявление интеллектуальной активности, направленной на создание и воплощение

оригинального художественного замысла посредством танца и телесной пластики.

Вторая глава «Методы развития творческой индивидуальности в хореографии» содержит:

1. Существующие методики развития творческой индивидуальности подростков на уроке хореографии.

2. Методика развития творческой индивидуальности, применяемая в хореографическом коллективе «Грация».

В первом параграфе рассмотрены существующие методы развития творческой индивидуальности на уроке хореографии. Наиболее эффективным методом является использование игровых технологий. В центре внимания также находится метод физических действий, который применяется в хореографии. Данный метод, по словам исследователей, направлен на то, чтобы вызвать состояние веры в предлагаемые обстоятельства к роли, образу или действию.

В соответствие с представлением о творческой инициативности, обоснована целесообразность использования такого метода, как невербальный. В учебной хореографической деятельности находят свое применение такие методы развития творческой индивидуальности, как «мозговой штурм» и «метод коллективного поиска идей».

В качестве метода развития творческой индивидуальности на занятиях хореографией одним из ключевых является метод импровизации. Отдельно можно выделить метод стохастической (случайной) хореографии. Метод хореографии, в котором содержится рандомизированная переменная, случайность или вероятность.

Во втором параграфе изложены методика развития творческой индивидуальности, применяемая в хореографическом коллективе «Грация».

При обучении школьников хореографии в коллективе «Грация» с целью развития творческой индивидуальности используется комплекс общепедагогических методов: объяснительно-иллюстративный, метод

проблемного обучения, метод упражнения, и в сочетании с ними специфические хореографические методы обучения: импровизация, эмоционального «заражение», «перевоплощение» (игровой метод).

При выборе общепедагогических методов хореограф опирается на классификацию методов обучения И.Я. Лернера – М.Н. Скаткина, основой которой являются условные уровни развития познавательной активности учащихся. В данной классификации выделены пять групп методов, обеспечивающих различные уровни познавательной активности учащихся (от низкого уровня – к высокому): объяснительно-иллюстративные, информационно-рецептивные, методы проблемного изложения, проблемные метод, исследовательский метод обучения. Применение данных методов обеспечивает не только усвоение знаний, двигательных умений, навыков и совершенствование их выполнения, но и формирует приемы творческого мышления, связанные с переносом знаний и умений в новую ситуацию, с преобразованием известных способов деятельности и созданием новых.

Заключение

Творчество является мощным фактором развития личности, так как в процессе творчества происходит реализация высших духовных потребностей личности, укрепляется ее мотивация к созиданию; развиваются способности; происходит переработка и осознание собственного уникального личностного опыта, порождаются новые ценности и смыслы; усиливаются способности личности к адаптации и конструктивному взаимодействию с людьми и миром.

Творчество можно рассматривать как необходимое личностное качество, позволяющее человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях и ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле.

Творческая индивидуальность способствует выведению личности на новый уровень жизнедеятельности – творческий, преобразующий общественную сущность, когда личность реализует, выражает себя не только

в порядке разрешения ситуации, ответа на ее требования, а и в порядке встречного, противостоящего, преобразующего ситуацию и саму жизнь решения.

Хореографическое творчество обладает определенными неиспользованными резервами в повышении эффективности системы художественного воспитания молодого поколения.

Хореография всегда была и останется той сферой искусства, которая призвана играть незаменимую роль в художественном воспитании нравственно-эстетической позиции людей. Искусство танца близко детям и любимо ими. Хореография учит детей красоте, развивает ловкость, выносливость, формирует осанку и гибкость.

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного творческого развития детей и подростков. Настоящее хореографическое искусство, с его чувственной природой, подлинно творческим духом, обладает действенной силой, способной подарить детям и подросткам радость многогранного художественного творчества. Хореографическое творчество есть свободное проявление внутренних резервов, основанное на любви к данному виду деятельности.

Для обоснования целесообразности использования методов развития творческой индивидуальности на уроках хореографии в данной работе были решены поставленные задачи.

Хореография имеет наибольший потенциал среди всех искусств для развития творческой индивидуальности ребенка, так как непосредственно овладение на уроках хореографии своим телом позволяет в конечном итоге к овладению своими поступками и поведением.

Анализ методов преподавания хореографии, которые имеют потенциал раскрытия творческой индивидуальности занимающегося, позволило выявить такие методы, как:

- игровые технологии;
- невербальный метод организации деятельности;

- импровизация;
- мозговой штурм и метод коллективного поиска идей;
- метод физических действий на основе драматического уклона.

Благодаря использованию этих методов, педагог-хореограф не только формирует предметную компетенцию у подростков, занимающихся хореографией, но и является эффективным средством формирования метапредметной компетенции, в которую входит личностное развитие ученика, становление и развитие его самостоятельности, самообразования, саморазвития, раскрытие задатков и творческих способностей.

Таким образом, хореография как одно из видов искусств имеет неограниченный потенциал для развития творческой индивидуальности занимающихся.