

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ЗАНЯТИЙ НАРОДНЫМ СЦЕНИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА**

студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

КОНКИНОЙ АЛЁНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Научный руководитель
д.иск., профессор

_____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021 г.

Введение. Проблема формирования и развития творческих способностей личности ребенка не является новой, но в, то, же время, актуальна и по сей день. Говоря о развитии личности ребенка, следует отметить, что одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания является хореография, она обладает большой силой эмоционального воздействия и поэтому является важным средством формирования всесторонне развитой личности. Это объясняется тем, что хореографическое искусство – синтезирующий вид творчества, который объединяет в себе музыку, ритмику, актерское и изобразительное искусство. В нем успешно сочетаются все формы воспитания детей.

Хореографическое искусство на протяжении долгого времени выработало свои собственные методы и принципы, которые раскрывают характерные особенности этого искусства и дают возможность преподавать хореографию не просто как предмет, а как живое образное искусство, способствующее творческому развитию подрастающего поколения.

Большое значение в хореографическом искусстве уделяется народно-сценическому танцу. Народный сценический танец- это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным художественным специфическим отображением его многовековой многообразной жизни. Он является одним из профилирующих предметов хореографического образования. В процессе его изучения дети знакомятся с различными танцевальными культурами, с бытом и историей народов. Это способствует всестороннему физическому и духовному развитию учащихся, повышению уровня заинтересованности к жизни и деятельности народов.

Важным средством организации разнообразной творческой народно-сценической деятельности учащихся являются различные формы внеклассной работы: кружки и студии, коллективы художественной

самодеятельности, проведение художественно-творческих конкурсов, фестивалей и т.п. В процессе этой работы школьники приобщаются к творчеству и делают первые шаги в народно-сценическом танцевальном искусстве.

Искусство хореографии – явление общечеловеческое, имеющее многовековую историю развития. История становления хореографического искусства – это результат эволюции человеческой культуры, социальных особенностей каждого времени; это история народного танцевального искусства, практической деятельности педагогов-хореографов и исполнителей различных эпох и народов.

Специфика хореографического искусства определяется его многогранным воздействием на человека, что обусловлено самой природой танца как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека физически, воспитывая через музыку духовно, хореография помогает обрести уверенность в собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию.

Задача, стоящая сегодня перед учителями, руководителями детских творческих коллективов заключается в поиске и использовании специальных методик, которые позволяют подойти к вопросу развития детей (физического, психологического, интеллектуального) более продуктивно, применяя новые технологии.

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в хореографическом коллективе.

Предмет исследования – развитие творческих способностей детей в процессе занятий народным сценическим танцем.

Цель исследования: изучить пути и методы развития творческих способностей в процессе занятий народным сценическим танцем.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

1. Раскрыть сущность понятий «творческие способности психолого-педагогические основы их развития у детей: возрастные рамки
2. Охарактеризовать народный сценический танец как форма работы по развитию творческих способностей
3. Описать формы работы по развитию творческих способностей у обучающихся в процессе занятий народным сценическим танцем
4. Провести опытно-экспериментальную работу по формированию творческих способностей в процессе занятий народным сценическим танцем.

Гипотеза исследования: процесс развития творческих способностей детей наиболее эффективен при применении личностно-ориентированного подхода.

В качестве **теоретической базы исследования** выступают:

- теории творческого развития личности (Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин);

- теория содержания и форм занятий хореографией в той или иной мере рассматриваются в научной литературе, касающейся обучения детей танцу. А.Я. Вагановой, В.С. Костровицкой, Ф.В. Лопуховым, А.М. Мессерером и другими преподавателями-хореографами разработаны методики обучения основам классического танца. Разработана методика обучения народному танцу (А.И. Климов, Г.П. Гусев и др.), современным бальным танцам (В.Й. Уральская, Л. Попова и др.);

- теория взаимосвязи творческого и эстетического развития детей (Л.Н. Богаткова, А.Я. Ваганова, З.И. Васильева, И.А. Моисеев, Т.В. Пуртова, М.М. Фокин и др.);

- творчество как особый вид деятельности, экзистенциальный процесс самопредъявления и самопрезентации человеком себя миру (Л.С. Выготский, Б.П. Теплов и др.) и детское творчество как деятельность, естественную и необходимую для развития способностей каждого школьника.

Новизна исследования заключается в обобщении имеющейся теоретической и практической информации по теме исследования, на данный момент не было проведено конструктивных исследований в части развития творческих способностей в процессе занятий народным сценическим танцем. Проанализированы параметры развития творческих способностей детей в процессе работы над народным сценическим танцем: художественно-эстетический вкус; творческое мышление; воображение; импровизационные способности; артистические данные. Разработана образовательная программа по хореографии на основе личностно-деятельностного подхода с целью развития творческих способностей детей, проведенная опытно-экспериментальная работа подтвердила его эффективность.

Теоретическая значимость исследования. В работе обобщаются мнения ученых относительно применения личностно-ориентированного подхода в преподавании хореографических дисциплин. Анализируются различные теории развития творческих способностей детей в различном возрасте. В процессе написания работы расширены и углублены научные представления о взаимозависимости между развитием творческих способностей и внедрением в работы личностно-ориентированного подхода в занятиях народным сценическим танцем. В процессе исследования были выявлены и теоретически обоснованы формы и методы работы по развитию творческих способностей у обучающихся в процессе занятий народным сценическим танцем

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что знания, полученные при изучении данной темы, могут быть использованы в работе художественных руководителей хореографических коллективов, занимающихся народным сценическим танцем. Положения и выводы исследования свидетельствуют о развитии творческих способностей детей при использовании соответствующих методов обучения; разработана и внедрена образовательная программа, способствующая развитию творческих способностей детей на занятиях хореографией.

Для достижения цели и задач исследования были использованы следующие **методы**: изучение этнографической литературы, метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов, при проведении эксперимента нами проводилось тестирование, творческие задания; педагогическое наблюдение, анализ и обобщение полученных данных.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в практической деятельности в качестве руководителя Народного коллектива ансамбля народного танца «Алёнушка» на базе МБУК «Районный дом культуры» Ершовского Муниципального района г. Ершов.
- участием в научно-практических конференциях: VIII Международная научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Саратов 2019, тема: «Народный сценический танец как форма организации работы по развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста»; VI Международная научно-практическая конференция «Развитие личности средствами искусства», Саратов 2019, тема: «Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста».
- публикацией статей: Требунская А.А., Рахимбаева И.Э. Народный сценический танец как форма организации работы по развитию

творческих способностей детей младшего школьного возраста / Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (9-12 октября 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019 656с. ISBN 978-5-6043808-8-8; Требунская А.А., Рахимбаева И.Э. Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста / Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 года) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. – 365 с. ISBN 978-5-91879-913-0.

Основное содержание работы.

Первая глава «Теоретические аспекты развития творческих способностей посредством народного сценического танца» состоит из двух параграфов, в которых рассмотрена сущность понятия «творческие способности» и психолого-педагогические основы их развития у детей и народный сценический танец как форма работы по развитию творческих способностей.

Творческие способности – это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые заложены в каждом ребенке, и задачи танцевальных коллективов направлены, прежде всего, на развитие творческих способностей, формирование личностных качеств. Для реализации творческих способностей необходима творческая деятельность, которая зависит от организации учебного процесса, педагогического взаимодействия, взаимопонимания. Хореографическое воспитание играет важную роль в развитии творческих способностей, оно наиболее полно раскрывает все внутренние психологические качества учащегося, развивает эмоции, чувства, создает определенные духовно- нравственные ценности. Юный «танцор» – это

личность многогранная со своими творческими способностями, склонностями, фантазией и воображением, артистизмом, т.е. личность с универсальными способностями.

Успех творческого развития учащихся во многом зависит от их творческой деятельности и может проявляться: в постоянном интересе к творчеству, образцам творческой деятельности других людей, стремлении изучать биографии творческих личностей; в настоятельной потребности творчестве, проявлении творческих способностей и волевых усилий, попытке пробовать свои силы, создавая образцы своей деятельности по готовым образцам; в способности создавать образцы собственного творческого труда, частично привносить элементы нового, оригинального, имеющего ценность; в создании самостоятельных образцов творческой деятельности, проявлении творческой активности.

Русский народный танец является неотъемлемой частью русской культуры, т.к. образно отражает насыщенную жизнь, быт и историю русского народа. В развитии творческих способностей русский народный танец таит в себе огромные возможности. В процессе работы с детьми, для активизации творчества ребенка можно использовать такие методы работы, как метод танцевального показа, метод танцевально-практических действий, метод индивидуального подхода к каждому ребенку, метод игры и другие. Пробуждающим в человеке художественно-творческое начало является и сам процесс обучения народному сценическому танцу. Осваивая танцевальную лексику, человек не просто пассивно воспринимает красивое, но и преодолевает определенные трудности, совершает немалую работу.

Вторая глава «Практические аспекты развития творческих способностей у обучающихся в процессе занятий народным сценическим танцем» также состоит из двух параграфов: формы и методы работы по развитию творческих способностей у обучающихся в процессе занятий

народным сценическим танцем; опытно-экспериментальная работа по формированию творческих способностей в процессе занятий народным сценическим танцем.

Изучив формы и методы развития творческих способностей детей средствами хореографии, можно отметить, что они довольно обширны и направлены на реализацию индивидуальных способностей каждого. Особенно востребованными являются такие формы обучения, как творческие, постановочные и открытые занятия, урок-импровизация, занятие с использованием игровых ситуаций, урок-перевоплощение и др. Использование данных форм работы позволяет активизировать и развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление и другие творческие способности. Методы развития творческих способностей также разнообразны. Это метод диалогического изложения материала; метод познавательной деятельности; метод исторического погружения; индивидуальный подход к каждому ребенку; создание ситуации успеха; поисковый метод; метод танцевального показа; метод танцевально-практических действий; методы активизации творчества (ассоциации, перевоплощение, дополнение, метод групповой работы); игровые методы (подвижные игры, образно-игровой метод, игры-инсценировки, игры-настроения, игры-образы, игры-размышления, игры-импровизации); проблемный метод и метод художественного открытия.

Стоит отметить, что эффективное развитие творческих способностей детей на занятиях хореографией в условиях дополнительного образования возможно лишь при условии комплексного применения перечисленных форм и методов обучения.

Констатирующий этап опытно- экспериментальной работы показал, что около 40% детей имеют низкий уровень развития творческих

способностей, в связи, с чем необходимо внедрение образовательной программы с применением методов и средств хореографии, повышающих творческую активность ребят. Образовательная программа по искусству танца разрабатывалась на основе личностно - деятельностного подхода. И включала в себя занятия по предметам: классический и народный танец, сценическая практика. Развитие творческих способностей было реализовано путем подбора содержания занятий, методов обучения, направленных на творческую активность детей (игровой метод, метод ассоциации исторического погружения, проблемного обучения и художественного открытия), а также средств хореографии с творческой направленностью.

Повторная диагностика показала, что в контрольной группе, обучающейся по традиционной программе, показатели повысились незначительно от 2 до 5%. А в экспериментальной группе наблюдаются значительные улучшения – в среднем на 15%. Воспитанников с высоким уровнем артистизма стало на 12% больше. И лучшие возможности показали 20% детей, которые изначально показывали низкий уровень при выступлении. Ребятам предлагалось выстроить образ или ситуацию, используя мимику и пантомимику. Исходя из того, что программа включала в себя изучение выразительных средств, воспитанники не испытывали больших затруднений при выполнении задания.

Следовательно, диагностика, проведенная на контрольном этапе, подтверждает эффективность разработанной образовательной программы по хореографии на основе личностно - деятельностного подхода с целью развития творческих способностей детей.

Заключение. Творческие способности – это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые заложены в каждом ребенке, и задачи танцевальных коллективов направлены, прежде всего, на развитие творческих способностей, формирование личностных качеств. Для реализации творческих способностей необходима творческая деятельность, которая зависит от организации учебного процесса, педагогического взаимодействия, взаимопонимания. Хореографическое воспитание играет важную роль в развитии творческих способностей, оно наиболее полно раскрывает все внутренние психологические качества учащегося, развивает эмоции, чувства, создает определенные духовно- нравственные ценности. Юный «танцор» – это личность многогранная со своими творческими способностями, склонностями, фантазией и воображением, артистизмом, т.е. личность с универсальными способностями.

Успех творческого развития учащихся во многом зависит от их творческой деятельности и может проявляться: в постоянном интересе к творчеству, образцам творческой деятельности других людей, стремлении изучать биографии творческих личностей; в настоятельной потребности творчестве, проявлении творческих способностей и волевых усилий, попытке пробовать свои силы, создавая образцы своей деятельности по готовым образцам; в способности создавать образцы собственного творческого труда, частично привносить элементы нового, оригинального, имеющего ценность; в создании самостоятельных образцов творческой деятельности, проявлении творческой активности.

Русский народный танец – самый древний и наиболее распространенный вид русского народного творчества. Его главной особенностью является то, что он правдиво отражает реальную действительность, без вымыслов и выдуманных сюжетов. Русский народный танец является неотъемлемой частью русской культуры, т.к.

образно отражает насыщенную жизнь, быт и историю русского народа. В развитии творческих способностей русский народный танец таит в себе огромные возможности. В процессе работы с детьми, для активизации творчества ребенка можно использовать такие методы работы, как метод танцевального показа, метод танцевально-практических действий, метод индивидуального подхода к каждому ребенку, метод игры и другие. Пробуждающим в человеке художественно-творческое начало является и сам процесс обучения народному сценическому танцу. Осваивая танцевальную лексику, человек не просто пассивно воспринимает красивое, но и преодолевает определенные трудности, совершает немалую работу.

Изучив формы и методы развития творческих способностей детей средствами хореографии, можно отметить, что они довольно обширны и направлены на реализацию индивидуальных способностей каждого. Особенно востребованными являются такие формы обучения, как творческие, постановочные и открытые занятия, урок-импровизация, занятие с использованием игровых ситуаций, урок-перевоплощение и др. Использование данных форм работы позволяет активизировать и развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление и другие творческие способности. Методы развития творческих способностей также разнообразны. Это метод диалогического изложения материала; метод познавательной деятельности; метод исторического погружения; индивидуальный подход к каждому ребенку; создание ситуации успеха; поисковый метод; метод танцевального показа; метод танцевально-практических действий; методы активизации творчества (ассоциации, перевоплощение, дополнение, метод групповой работы); игровые методы (подвижные игры, образно-игровой метод, игры-инсценировки, игры-настроения, игры-образы, игры-размышления, игры-импровизации); проблемный метод и метод художественного открытия.

Стоит отметить, что эффективное развитие творческих способностей детей на занятиях хореографией в условиях дополнительного образования возможно лишь при условии комплексного применения перечисленных форм и методов обучения.

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал, что около 40% детей имеют низкий уровень развития творческих способностей, в связи, с чем необходимо внедрение образовательной программы с применением методов и средств хореографии, повышающих творческую активность ребят.

Образовательная программа по искусству танца разрабатывалась на основе личностно - деятельностного подхода и включала в себя занятия по предметам: классический и народный танец, сценическая практика. Развитие творческих способностей было реализовано путем подбора содержания занятий, методов обучения, направленных на творческую активность детей (игровой метод, метод ассоциации исторического погружения, проблемного обучения и художественного открытия), а также средств хореографии с творческой направленностью.

Повторная диагностика показала, что в контрольной группе, обучающейся по традиционной программе, показатели повысились незначительно от 2 до 5%. А в экспериментальной группе наблюдаются значительные улучшения – в среднем на 15%. Воспитанников с высоким уровнем артистизма стало на 12% больше, и лучшие возможности показали 20% детей, которые изначально показывали низкий уровень при выступлении. Ребятам предлагалось выстроить образ или ситуацию, используя мимику и пантомимику. Исходя из того, что программа включала в себя изучение выразительных средств, воспитанники не испытывали больших затруднений при выполнении задания.

Следовательно, диагностика, проведенная на контрольном этапе подтверждает эффективность разработанной образовательной программы

по хореографии на основе личностно - деятельностного подхода с целью развития творческих способностей детей.