

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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 ХОРЕОГРАФА В УСЛОВИЯХ ФЕСТИВАЛЯ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студента 3 курса 371 группы заочной формы обучения
направления подготовки 51.04.02 Народная художественная культура
профиль "Танцевальная культура"

Барбаной Анастасии Николаевны

Научный руководитель:
Доцент, канд. филос. наук _____ Л.С. Пестрякова

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

Саратов,
2021

Введение. Актуальность исследования. Проблема развития творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля является актуальной и связано это с тем, что в современном обществе усиливается внимание к воспитательному потенциалу искусства в становлении духовности и нравственности личности. При этом потребность в креативных, творчески состоявшихся, конкурентноспособных личностях является одним из новых ценностных ориентиров современного мира.

Как показывает практика, недостаточность исследований в сфере хореографического образования, отсутствие эффективных стимулов развития творческой активности хореографа является одним из основных факторов, сдерживающих осуществление новых идей и замыслов, новых целевых установок и ценностных ориентации в области искусства танца. Сложность решения проблемы развития творческого потенциала личности определяется в значительной мере тем, что личность хореографа представляет собой сложную структурно многоплановую и многоаспектную целостность, которая органически связана в своем развитии со всей общественной системой. Для ее решения важно не только углубление теоретического анализа, но и определение оптимальных путей практического решения задач сегодняшнего дня.

Развитие потенциальных возможностей и внутренних ресурсов личности, интенсификация творческого начала хореографов, их полноценная самореализация в профессиональной деятельности обуславливают необходимость изучения функциональных компонентов и средств развития творческого потенциала хореографа. Но, несмотря на расширение информационного поля современной культуры, в ней зачастую складываются условия, препятствующие активному развитию творческого потенциала хореографа, появляются поведенческие, психологические и культурологические барьеры. Стремление к преодолению этих барьеров

неизменно приводит к поиску средств и реальных ситуациях взаимодействия как основы развития творческого потенциала хореографа.

В этой связи актуальным является обращение к исследованию фестиваля как реальной основы для коммуникации (обмен творческим, социальным и духовным опытом, создание новых продуктов совместного творчества, достижение новых результатов личностного становления и развития своего творческого потенциала). Именно фестиваль становится той площадкой, которая представляет возможности для творческого самовыражения его участников, усиливает воздействие на эмоции зрителя и творческий подъем участников, что характерно практически для всех современных фестивалей. При этом важно помнить, что фестиваль представляет собой определенное художественное пространство, для которого характерна реализация функции культурной памяти, пропаганда идеи культурного равенства, морально-этической, эстетической, экологической и т.п. культуры и пр.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемное поле творческого потенциала и его развития в условиях фестиваля достаточно разнообразно.

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, В. Г. Рындак, А. И. Савенкова и других рассматриваются методологические вопросы раскрытия сущности и понимания творческого потенциала в разных областях человеческой деятельности.

Базовыми для разработки исследуемой проблемы являются работы о профессионально-личностной самореализации (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, И.П. Калошина, И.Я Лернер, Я.А. Пономарев, П.В. Симонов и др.).

Анализ научной литературы показывает, что большинство исследований в области хореографии носили в основном искусствоведческий характер (Г.Ф. Богданов, В.И. Уральская и др.). Лишь в последнее время появились работы, связанные с проблемами хореографического образования (Е.П. Валукин, С.В. Филатов, М.Н. Юрьева и др.).

Проблемное поле собственно теории праздника впервые обозначил М. М. Бахтин (конец 30-х гг. XX в.). Анализируя смеховую средневековую культуру в работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», он вышел на проблему концептуализации понятия «праздник» и сформулировал фундаментальные положения теории праздника, которые до сих пор остаются весьма значимыми для исследователей.

Праздник стал предметом специального теоретического анализа в работах таких зарубежных исследователей как Х. Кокс, Р. Кайуа, Р. Генон, Г.-Г. Гадамер, К. Жигульский, а также в работах отечественных авторов — А. И. Мазаева и Н. А. Хренова. Эти труды оказались значимыми для нас в различных аспектах концептуализации и моделирования праздника как феномена культуры.

Самостоятельную группу источников составляют исследования в области социально-культурной деятельности М.А. Ариарского, Н.К. Баклановой, Т.Г. Киселёвой, Ю.Д. Красильникова, Н.Н. Ярошенко и др., раскрывающие сущность фестивального движения как формы развития творческой активности в сфере досуга, а также конкретизирующие особенности фестивального движения (Г.В. Куличкина, Н.С. Мельникова, П.В. Николаева, Н.Е. Рябова и др.).

Анализ научной литературы показывает, что практически отсутствуют исследования, посвященные развитию творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля. Актуальность и недостаточная разработанность проблемы обусловили выбор темы настоящего исследования «Развитие творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля».

Объект исследования: образовательный процесс в условиях фестиваля.

Предмет исследования: развитие творческого потенциала хореографа.

Цель исследования: изучить и представить пути и формы развития творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля.

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

1. Изучить творческий потенциал хореографа и представить его общую характеристику.
2. Рассмотреть фестиваль как организационно-художественную форму развития творческого потенциала хореографа.
3. Представить пути развития творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля.
4. Разработать методические рекомендации по развитию творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля.

Теоретико-методологической основой исследования являются:

- зарубежные и отечественные работы психологов по определению понятия «потенциал», «творческий потенциал» (С.П. Глухова, В.Г. Рындак, Г.А. Саламатова, А.К. Уразова и др.);
- исследовательские работы в области хореографии, посвященные развитию танцевальных данных (Т. Барышникова, Г.А. Безуглая, Е.В. Габриелова и др.),
- труды в области психологии творческой деятельности (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, И.Я. Лернер, А.Н. Лук, Я.А. Пономарев, П.М. Якобсон и др.),
- теоретические и методические идеи педагогов хореографического искусства (Г.Ф. Богданов, Р.В. Захаров, А.М. Мессерер и др.),
- работы по теории праздника (М. М. Бахтин, Х. Кокс, А. И. Мазаев и др.),

- осмысление фестиваля как специфического художественного пространства (М. Хайдеггер, А. Бакушинский, А. Габричевский, Н. Тарабукин, П. Флоренский).

В соответствии с предметом и логикой исследования, сущностью изучаемого феномена использовался комплекс методов научного исследования: теоретические (междисциплинарный анализ научных категорий, образующих предмет исследования, обобщение, сравнение, сопоставление взглядов ученых на проблему фестиваля творчества детей и подростков и др.); эмпирические (изучение программно-методической документации).

База исследования: Международное фестивальное движение «FestLife».

Научная новизна исследования заключается в том, что уточнено понятие «творческий потенциал», изучен феномен фестиваля как художественного пространства, выступающего как организационно-художественная форма развития творческого потенциала хореографа, установлена и доказана необходимость и целесообразность развития творческого потенциала в условиях фестиваля.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, предложены основные структурно-содержательные компоненты творческого потенциала хореографа, определены пути развития творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля, предложены основные формы работы, направленные на развитие творческого потенциала хореографа.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты создают необходимую основу для разработки системы развития творческого потенциала хореографа в условиях фестивальной деятельности. Предложенные пути и формы работы могут быть положены в основу работы фестивалей искусств и художественного творчества детей и молодежи, что повысит их профессиональный и художественно-творческий уровень.

Апробация и внедрение результатов исследования:

в качестве председателя оргкомитета Международного фестивального движения «FestLife»;

в качестве организатора: Международного хореографического конкурса народного и народно-стилизованного танца «Folk Dance» (г. Сочи);• Международного хореографического форума и школы танца «Viva Dance» (г. Сочи).

на научно-практических конференциях: VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Система фестивалей-конкурсов как действенное средство реализации творческого потенциала хореографа» (Саратов, 9-12 октября 2019 г.)

публикацией статей: Система фестивалей-конкурсов как действенное средство реализации творческого потенциала хореографа// 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. 657 с. С.550-554.

Основное содержание работы.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка использованных источников.

В первой главе «Теоретические основы развития творческого потенциала» рассмотрен творческий потенциал хореографа и дана его общая характеристика, а также представлен фестиваль как организационно-художественная форма развития творческого потенциала хореографа.

Формирование творческой личности, решение проблем выявления и реализации, повышения их творческого потенциала являются основой положительных перемен в обществе.

Содержание понятия «творческий потенциал» в психологии и педагогике трактуется как совокупность актуальных возможностей, умений и навыков (Л.Г. Пихтовников, Л.Н. Москвичева), особое качество (С.Р.

Евинзон), характерное свойство личности (М.В. Колосова), открытость всему новому; система знаний, убеждений, на основе которых строится, регулируется деятельность личности; высокий уровень развития мышления (Т.Г. Браже, О.В. Голубов, Ю.Н. Колюткин и др.), интегративное качество личности, выражающееся в отношении человека к творчеству, направленности, установке на творчество (А.М. Матюшкин).

В работах В.Г. Рындак выделяются такие составляющие творческого потенциала, как собственно-потенциальная, которая определяет личные способности человека; мотивационная, включающая в себя особое мировоззрение, имеющее социально-психологический характер, нацеленное на установку сущностных сил индивида (потребностей, ценностей); когнитивная, определяющаяся знаниями и умениями, развитыми в процессе обучения.

Творческий потенциал, как динамическая структура личности, включает комплекс индивидуальных творческих способностей, которые проявляются и развиваются в творческой деятельности, а также комплекс психических новообразований личности в течение её возрастного созревания. Он базируется на представлении и фантазии, ассоциативных связях, богатстве интуитивных процессов, эмоциональном разнообразии и эмпатийных чувствах, которые осуществляются в процессе творческой деятельности.

Творческий потенциал личности следует считать относительно устойчивой системой, и является такой характеристикой человека, которое раскрывает значение его устремленности в будущее.

Фестиваль можно определить, как регулярно повторяющееся массовое празднество, состоящее из цикла концертов (спектаклей, выставок и т.п.), объединенных общей темой, имеющих целью показ достижений искусства. Истоки фестиваля обнаруживаются на этапе возникновения человеческого общества и связаны с праздничной культурой.

Праздник представляет собой локальное действие, на грани искусства и реальной жизни, целью которого является продолжение жизненного цикла, включение элементов различных видов искусств.

Праздник на протяжении всей истории человечества играл значимую роль. Изучение эстетики праздника с его ритуалами и архаическими чертами позволяет заглянуть в глубинные пласты сознания народа, в его эмоциональный мир, всесторонне представить духовную культуру той или иной эпохи.

Исследование фестиваля показало, что его генезис укладывается в предложенную А. Я. Флиером схему возникновения и развития культурной формы. Это подтверждает тот факт, что проблема генезиса фестиваля как формы культуры является проблемой порождения новаций и их интеграции в существующие на современном этапе культурно-семиотические системы.

Во второй главе «Практические основы развития творческого потенциала хореографа в условиях творческого потенциала» изучены пути развития творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля и представлены методические рекомендации.

Атмосфера фестиваля является открытой, креативной средой, в которой хореограф может выбирать собственную траекторию развития, определять содержание, формы, варианты становления своих профессиональных качеств и мастерства. Т.В. Пуртова отмечает, что именно фестивали и конкурсы предоставляют возможность обмена опытом для руководителей ансамблей, расширения диапазона и профессиональных знаний.

Не вызывает сомнения, что для эффективного развития творческого потенциала хореографов использование эвристического, репродуктивного, информационно-рецептивного методов является обязательным, но явно недостаточным условием. Важно использовать в работе методы, нацеленные на раскрытие творческих начал личности, которые активно развивают как

отдельные составляющие творческого потенциала, так и всю структуру в целом.

Реализация творческого потенциала в условиях активной исполнительской практики является особенно важным. Исполнительская практика позволяет выявить сформированность профессиональных качеств хореографа, развития их предметной и профессиональной компетенции. Фестиваль и предоставляет такую возможность. Участие в фестивале, конкурсе способствует максимальному развитию профессиональных и личностных качеств участника коллектива, позволяя ему выйти на высокий уровень как исполнителю, как творческой личности, как хореографу - профессионалу, повышая уровень всех составляющих профессиональной компетентности.

Интересной формой организации совместной деятельности, направленной на повышение эффективности развития творческого потенциала хореографа, становятся творческие мастерские, в основе деятельности которых лежит модерация, которую в контексте нашего исследования мы рассматриваем как инновационную форму организации работы по повышению творческого потенциала субъектов. Творческая мастерская предполагает организацию занятий, основанную на возможности выбора путей решения поставленной задачи, средств достижения цели, темпа работы и пр. Но особенно привлекает в данной форме обучения тот факт, что обучающиеся самостоятельно проверяют результаты своей работы на основе соотнесения и сравнения собственных результатов творческой деятельности с тем, что сделали обучающиеся в группе или индивидуально, а также с общепринятыми образцами.

Полезным в плане развития творческого потенциала является тренинг. По мнению исследователей данной проблемы после прохождения тренинга значительно повышается уровень развития творческого мышления при решении различных проблем, усиливаются творческие проявления в различных областях жизни, повышается уровень умственного развития,

самооценка и работоспособность, а также возрастает самоуважение и чувство собственного достоинства.

Еще одна важная форма работы по развитию творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля – это мастер-класс. С точки зрения нашего исследования важно определение мастер-класса как краткосрочных курсов высшего мастерства в какой-либо области искусства (в нашем случае – хореографии) выдающимися мастерами своей области. Мастер-класс позволяет пополнить копилку исполнительской и постановочной деятельности хореографа, служит основой для его профессионального роста и развития творческого потенциала.

Заключение.

Творческий потенциал личности следует рассматривать как качество, наделенное определенными характеристиками и возможностями социального субъекта при наличии социального заказа или жизненно важной силы воплотить свои задатки и способности, формируя в различных сферах жизнедеятельности новые элементы материального мира и духовных культур.

Творческий потенциал, как динамическая структура личности, включает комплекс индивидуальных творческих способностей, которые проявляются и развиваются в творческой деятельности, а также комплекс психических новообразований личности в течение её возрастного созревания. Он базируется на представлении и фантазии, ассоциативных связях, богатстве интуитивных процессов, эмоциональном разнообразии и эмпатийных чувствах, которые осуществляются в процессе творческой деятельности.

Фестиваль как форум межкультурного значения представляет собой универсальную форму глобального культуротворческого процесса, являющегося одновременно способом рефлексии культуры в ее многообразии и средством генерации новой культуры, способной отвечать потребностям современного общества. Объединяя творца и зрителя,

атмосфера фестиваля дает возможность для творческого самовыражения его участников, усиливает воздействие на эмоции зрителя и творческий подъем участников, что характерно практически для всех современных фестивалей. При этом важно помнить, что фестиваль представляет собой определенное художественное пространство, которое обладает устойчивыми характеристиками. Вследствие динамичного изменения пространства фестиваля создаются условия для взаимодействия и дальнейшего развития искусства.

Изучив пути развития творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля, можно отметить, что создание чего-то нового невозможно без чёткого выбора направления творческого поиска. И чем яснее будут обозначены рамки этого творческого поиска, тем легче будет запустить креативный процесс, включиться в творческую деятельность. В этом может помочь использование фрейминга, рефрейминга и прайминга как способов воздействия на восприятие и мышление людей с целью повышения эффективности развития творческого потенциала в условиях фестиваля. Путем развития творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля является и создание креативной среды, позволяющей каждому актуализировать собственный творческий потенциал. При этом для создания креативной среды фестиваля необходимо учитывать индивидуальные особенности участников фестиваля; организовывать для них многообразные виды творческой деятельности (научная, педагогическая, общественная, художественная); культивировать самобытность и неординарность решений творческих задач.

Представив методические рекомендации по развитию творческого потенциала хореографа в условиях фестиваля, нами было выявлено, что наиболее значимыми формами работы в условиях фестиваля становятся творческие мастерские, тренинги, мастер-классы, круглые столы и семинары-беседы. Именно эти составляющие фестивального движения помогают оценить результаты своего труда, раскрыть свои индивидуальные

возможности, получить новую методическую и практическую информацию, позволяющую стимулировать развитие творческого потенциала.