

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 Александра Анатольевича

Научный руководитель:

Доцент, канд. филос. наук _____ Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой:

Профессор, доктор пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов,
2021

Введение. В условиях развития современного общества проблемы развития и пропаганды культуры все больше привлекают внимание ученых, педагогов-практиков, исполнителей и пр. При этом на первый план выдвигаются синтетические формы художественной практики, в числе которых одно из лидирующих положений сегодня занимает фестиваль творчества. Активизация фестивального движения на современном этапе развития общества обусловлена тем, что эта инновационная форма представления творчества детей и подростков обладает более широкими возможностями в создании условий для массовой коммуникации, в отличие от других форм представления результатов творческой деятельности. Проведение международных фестивалей искусств способствует не только творческому обмену между участниками, но и позволяет осуществлять диалог и интеграцию различных культур в едином художественном процессе. Острая социальная проблематика, неограниченность заявленных тем, осуществление международного диалога, демонстрация самобытности регионального искусства, чуткое реагирование на появление новых технологий в искусстве, осуществление в рамках проекта стратегии фестиваля, и, наконец, взаимодействие различных видов искусств в едином художественном пространстве, это те позиции, которые характерны для фестиваля творчества как художественного явления. Эти особенности являются основными причинами, объясняющими постоянно возрастающую потребность в осуществлении подобного типа художественных проектов в различных регионах. Проведение больших и малых фестивалей творчества имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства страны в современных условиях. Для многих творческих коллективов, учреждений дополнительного образования - это в настоящее время является отличной возможностью выступить за пределами своего города, района, села.

Анализ литературы по проблеме позволил отметить, что фестиваль является одной из наиболее распространенных форм массового праздника.

Будучи неотъемлемой частью культуры как знаково-коммуникативной системы, фестиваль является уникальным образцом равноуровневого общения, открывает возможности для эффективной межкультурной коммуникации, в результате которой достигается понимание между людьми как представителями культур, различия между которыми носят, например, социальный, профессиональный, возрастной, этнический и др. характер. Фестиваль как форум межкультурного значения - это универсальная форма глобального культуротворческого процесса, являющаяся одновременно способом рефлексии культуры в ее многообразии и средством генерации новой культуры, способной отвечать потребностям современного общества.

Фестиваль как организационно-художественная форма получила распространение в области зрелищных искусств – хореографии, театра, музыки, цирка и др. Анализ фестиваля как организационно-художественной формы творческой деятельности детей и подростков является чрезвычайно сложной задачей, эта сфера художественной деятельности, несмотря на многочисленность газетных и журнальных публикаций, систематические обзоры фестивальных событий в электронных средствах массовой информации, повышения числа научных исследований фестиваля искусствоведами, культурологами и др., остается не до конца изученной.

Степень научной разработанности проблемы.

Изучение литературы по проблеме показало, что фестиваль рассматривается широко и многозначно в философской, культурологической, искусствоведческой и пр. литературе.

Изучение фестиваля как формы культуры определяется научной традицией в исследованиях культуры и духовной жизни общества в таких гуманитарных областях знания, как философия культуры (М.М. Бахтин, М.С. Каган, В.Н. Топоров и др.); этнография (В.П. Алексеев, А.К. Байбурин, Л.М. Ивлева и др.), искусствоведение (А.Д. Авдеев, М.А. Некрасова, Т.С. Семенова и др.), культурология (В.Е. Гусев, В.М. Розин, А.Я. Флиер и др.).

В современных условиях получила признание новая парадигма учреждений дополнительного образования детей, раскрытая в работах А.С. Гаязова, И.М. Дуранова, Н.В. Ипполитовой, В.В. Попова, Н.М. Филипповой, и др.

Самостоятельную группу источников представляют исследования социально-культурной деятельности в процессе организации фестивального движения: труды А.И.Аверьянова, Е.И. Григорьевой, А.Д. Жаркова, Л.С.Жарковой, Ю.Д. Красильникова, Е.И.Смирновой, Ю.А. Стрельцова, Е.Ю.Стрельцовой, А.А. Сукало, В.М. Чижикова, Н.Н. Ярошенко и др., посвященные творческому развитию личности в сфере организации развивающего досуга, любительства.

Исследование фестиваля искусств как синтетического художественного пространства, а также фестиваля как социокультурного феномена современного театрального процесса осуществлялось в сфере искусствознания (Е.И. Резникова, А.М. Меньшиков и др.).

То, что это понятие трактуется так многозначно, и делает ее сложной для научного исследования. Недостаточность разработанности проблемы фестиваля творчества детей и подростков в системе хореографического образования позволяет считать выбор темы актуальным.

Объект исследования: хореографическое образование.

Предмет исследования: фестиваль творчества детей и подростков.

Цель исследования: рассмотреть особенности проектирования и реализации фестиваля творчества детей и подростков в системе хореографического образования.

В процессе работы решались следующие задачи:

1. Рассмотреть хореографическое образование и выявить его особенности.
2. Дать общую характеристику фестивальному движению.
3. Представить технологию реализации проектов фестивалей.

4. Разработать методические рекомендации по организации фестиваля творчества детей и подростков.

В качестве теоретической базы исследования выступают научные теории, раскрывающие:

- осмысление пространства, в том числе и художественного, с точки зрения философско-эстетических категорий (М. Хайдеггер, Т. Е. Шехтер, И. П. Никитина и др.);

- понимание зрелища как социального, эстетического, художественно-коммуникационного феномена культуры (Я. Ратнер, Н. Хренов, А. Мазаев, К. Жигульский, Й. Хейзинга и др.);

- понимание фестиваля творчества детей и подростков как мегавыставки с определенной структурой, историей, концепцией и принципами функционирования (Р.Блок, Р. Сторр и др.);

- осмысление хореографического образования как метасистемы, отражающей наиболее актуальные тенденции мирового сообщества (В. Никитин и др.).

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: ООО «Наше будущее».

Научная новизна исследования заключается в том, что сделана попытка научного анализа и обобщения существующего материала по содержанию понятия «фестиваль»; выделена структура фестиваля как формы культуры; фестиваль как межкультурное явление рассмотрен в качестве средства интеграции/дифференциации, посредством чего раскрыты его культуротворческие возможности.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение проблем фестиваля творчества детей и подростков в системе хореографического образования открывает дополнительные возможности для дальнейших исследований фундаментального и прикладного характера данной проблемы.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его результатов в процессе работы по организации и проведению фестивалей творчества детей и подростков в системе не только хореографического, но и музыкального, театрального и пр. образования.

Апробация и внедрение результатов исследования:

- в качестве директора ООО «Наше будущее»;
- в качестве организатора Международного закрытого хореографического конкурса «Золотая Ника» (г. Сочи); Международного хореографического конкурса «Танцевальная орбита» (г. Сочи); Международного фестиваля-конкурса «Фактор Успеха» (г. Сочи).

- на научно-практических конференциях: VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Саратов и Саратовской области», тема доклада: «Концепция фестиваля как форма творческой организации» (Саратов, 9-12 октября 2019 г.)

- публикацией статей: Концепция фестиваля как форма творческой организации// 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.544-549.

Основное содержание работы.

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

В первой главе «Теоретические основы изучения фестиваля детей и подростков в системе хореографического образования» рассмотрено

хореографическое образование и выделены его особенности, а также история становления и развития фестиваля, его культуротворческий феномен.

Хореография, хореографическое искусство представляет собой танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях.

Хореография во все времена давала возможность описать различные социальные процессы при помощи языка телодвижений. Зачастую, этим языком можно выразить намного больше, ведь этот язык понятен людям всех возрастов, выходцам всех стран и социальных групп.

Хореография сформулировала целую систему специфических средств и приемов, свой художественно выразительный язык, с помощью чего создается хореографический образ, который возникает из музыкально ритмичных движений. Он имеет условно обобщенный характер и раскрывает внутреннее состояние и духовный мир человека. Основу хореографического образа составляет движение, которое непосредственно связано с ритмом.

Специфической особенностью искусства хореографии является ее непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть хореографический образ во всей яркости и полноте, влияет на его темпоритмичное построение.

Хореографическое образование и обучение подразделяются на две категории: любительское и профессиональное. В нашей стране длительное время функционируют четыре основные системы обучения различным видам искусств, в том числе и хореографическому искусству: художественное образование, дополнительное образование, предпрофессиональное и профессиональное образование.

Уровень любительского обучения включает дошкольное художественное обучение, обучение танцу в государственных общеобразовательных школах, система дополнительного образования для детей, художественные школы, коммерческие школы.

При анализе возрастных категорий мы можем заметить, что наибольшее количество приходится на возраст от 8 до 12 лет и от 16 до 25.

Это основывается на том, что, как правило, основной контингент детских любительских хореографических коллективов составляют школьники с 1 по 9 класс. Далее идёт некоторое снижение, связанное с проблемами взросления, получением аттестата, поступлением в вуз. А вот следующие 5—6 лет — снова пик активности, особенно среди девушек, для которых занятия танцами, прежде всего, способ сохранить красивую фигуру и быть привлекательными в глазах противоположенного пола.

Уровень профессионального образования включает хореографические училища, хореографические отделения или кафедры в колледжах культуры и искусств, кафедры хореографии академий или университетов культуры и искусств и послевузовское образование на базе академий и университетов.

Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших художественных коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного от репертуара стационарных коллективов. Основная задача фестиваля – внести свежую струю в культурную жизнь страны, региона, города, создать максимально широкое поле притяжения как для профессионалов в области театра и музыки, так и для рядовых зрителей и слушателей.

Фестиваль представляет собой серию музыкальных концертов, подчиненных сквозной художественной идее или концепции, локализованных в ограниченный календарный период в определенном географическом и культурном пространстве.

Художественная концепция реализуется в видовой, жанровой и тематической направленности каждого фестиваля. По видовой направленности в области исполнительских искусств различают музыкальные, театральные и многопрофильные фестивали. Тематическая направленность является гибким инструментом репертуарной политики каждого фестиваля. Она может сохраняться как стратегическая ориентация его деятельности.

Во второй главе «Практические основы организации фестиваля детей и подростков в системе хореографического образования» описан собственный опыт организации фестивалей.

Проектирование следует рассматривать как составную часть управления, которая позволяет обеспечить осуществление управляемости и регулируемости некоторого процесса. Проектирование, в наиболее упрощенном виде, можно рассматривать как процесс разработки и создания проекта, самостоятельно разработанного и изготовленного продукта, выполненного учащимися под руководством учителя от идеи до воплощения.

Признаками проектной деятельности являются: ориентация на получение конкретного результата; предварительная фиксация результата; относительно жесткая фиксация срока достижения результата; программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий, обеспечивающих достижение общего результата проекта; выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией; получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.

Этапы проектирования — система приемов, методов, правил, процедур, операций создания социального проекта. Наиболее общепринятой является следующая схема социального проектирования: уяснение проблемы (проблемная ситуация) — социальный заказ — социальный паспорт — цели проекта — задачи проекта — изыскательский прогноз — нормативный прогноз — верификация и корректировка — модель — конструкт — проект.

Процесс разработки и организации фестивалей творчества детей и подростков можно разделить на этапы:

- Обоснование названия фестиваля.
- Определение инициатора проведения фестиваля.
- Сегментация и характеристика контактных групп.
- Постановка целей и задач фестиваля (организаторов, учредителей).

- Проектное обоснование основных событий и ритуала.
- Организация работы оргкомитета (инициативной группы).
- Финансовое обеспечение и установление связи со спонсорами.
- Материально – техническое обеспечение.
- Установление связи с различными учреждениями, общественными организациями, творческими коллективами.
- Позиционировании фестиваля, инициаторов фестиваля и организация рекламы.
- Организация репетиций.
- Декоративно – художественное, музыкальное и световое оформление.
- Проведение фестиваля.
- Анализ проведенного мероприятия.

Существует целый ряд форм и способов освоения хореографических традиций, постижения и проникновения в сущность хореографической культуры, пропаганды и популяризации ее лучших образцов. Одной из таких форм является фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи.

Основными целями фестиваля являются, во-первых, представление достижений в области хореографического искусства в их локальном своеобразии, и, во-вторых, ориентация творческих коллективов на современный и новый материал.

Для проведения фестиваля творчества детей и молодежи разрабатывается положение. Оно включает задачи фестиваля порядок проведения, основные его этапы и мероприятия, критерии оценок, органы руководства, поощрение победителей.

Заключение.

Рассмотрев проблему хореографического образования можно отметить, что занятия танцем развивают эмоциональную и волевую сферу личности, способствуют знакомству и постижению национальных культурных ценностей, которые расширяют и углубляют кругозор человека, повышают

работоспособность, что обеспечивает целенаправленное развитие жизненно важных духовных, интеллектуальных и физических качеств будущего поколения. Занятия хореографией – это увлекательное занятие, которое способно подарить человеку возможность раскрыть свои таланты и творческий потенциал, а также прекрасный способ обрести уверенность в себе тем людям, кто отличается робостью и застенчивостью.

Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших художественных коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного от репертуара стационарных коллективов. Основная задача фестиваля – внести свежую струю в культурную жизнь страны, региона, города, создать максимально широкое поле притяжения как для профессионалов в области театра и музыки, так и для рядовых зрителей и слушателей.

Формирование социально-культурных проектов и программ представляет собой довольно сложный процесс. Каждый его этап имеет свою логику, задачи, содержание. Только реализовав задачи одного этапа, можно переходить к следующему. Так слагается логическая цепочка действий, которые в итоге приводят к созданию целостной программы, в нашем случае программы фестиваля.

Рассмотрев особенности проведения фестиваля-конкурса «Золотая Ника» можно отметить, что объединение и обмен творческим опытом многообразных коллективов помогает дальнейшему развитию и совершенствованию исполнительского мастерства исполнителей. А это является одной из важных составляющих фестивального движения. В этой связи особое значение приобретает и сама форма проведения фестиваля, как мероприятия, имеющего многофункциональный характер и обеспечивающего творческое взаимодействие коллективов разных исполнительских уровней.

Через специальные формы обмена коллективов опытом освоения хореографических традиций на фестивале должны решаться и задачи учебно-методического плана. Такими формами могут быть творческие лаборатории, конференция, неформальное творческое общение — гулянья, молодежные и детские дискотеки. Творческий обмен позволит руководителям коллективов восполнить недостаток методических знаний и практических навыков по работе с источниками, по реконструкции исполнительского стиля и манеры исполнения.

Как показывает практика, фестивальные формы творческого общения не только помогают установить творческие связи между коллективами, но и переводят их деятельность по изучению хореографического материала на качественно более высокий уровень, обеспечивают более глубокое понимание значения своей работы, и, как правило, инициируют создание новых хореографических коллективов. Органичное сочетание в рамках фестиваля художественно-творческих, учебно-методических и просветительских задач позволит, не разрушая праздничности этого действия, реально включить его в контекст серьезнейшей и трудной работы по воспитанию интереса к хореографическому искусству и хореографическому творчеству, повысить исполнительскую культуру участников.