

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

Кафедра педагогики

**Эстетическое развитие взрослых средствами хореографического
искусства**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Студента(ки) 3 курса 304 группы
направления (специальности) 44.04.01.Педагогическое образование.
«Образование взрослых»
код и наименование направления (специальности)

Факультета психологии
Гаркушиной Юлии Сергеевны
фамилия, имя, отчество

Научный руководитель
Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
профессор кафедры педагогики, д.пед.н.

должность, уч. степень, уч. звание

дата, подпись

Железовская Г.И.
инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой
к.пед.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

дата, подпись

Балакирева Е.И.
инициалы, фамилия

Саратов 2022 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В разные временные периоды хореографическому искусству придавалось огромное значение как средству эстетического развития человека. В теории и практике изучения хореографического искусства как средства эстетического развития личности, большой интерес наблюдается в исследованиях Э. Далькроза, Н.Г. Александровой, В.А. Гринера, М.А. Румера, Е.В. Коноваловой, С.М. Волконского. Огромный положительный опыт, доказывающий непосредственную взаимосвязь занятий хореографией с эстетическим развитием человека накоплен в исследованиях педагогов и деятелей искусств: Л.Н. Богатковой, С.И. Букатиной, А.Я. Вагановой, Е.Д. Васильевой, Ю.Н. Григоровича, И.А. Моисеева, Ю.И. Плахта, Т.В. Пуртовой, М.М. Фокина, Б.В. Шаврова и др.

Актуальность эстетического развития человека средствами танцевального искусства так же отмечали Л. Богатикова, М. Боголюбская, В. Верховинец, А. Конова, Б. Мануйла и др. Тем не менее, проблема художественно-эстетического развития взрослых средствами хореографии исследована не в полной мере. Значительной трудностью в решении данной проблемы стало отсутствие целостной системы эстетического развития взрослых средствами хореографического искусства, недостаточно были изучены педагогические условия ее развития, а также теоретико-методические подходы, поскольку наблюдается произвольность в выборе методов и форм обучения.

В связи с вышеизложенным очевидна актуальность темы исследования, заключающаяся в разработке и поиске новых научно-методических подходов к использованию хореографии в эстетическом развитии взрослых.

Объект исследования - эстетическое развитие взрослых в процессе занятий хореографией.

Предмет исследования - комплексные элементы хореографии, как средство эстетического развития взрослых.

Цель исследования состоит в разработке и научном обосновании комплексной программы, в основе которой лежит система занятий по хореографии, направленная на эстетическое развитие взрослых.

В соответствии с целью исследования определены следующие **задачи**:

1. Определить сущность понятия «эстетическое развитие».
2. Изучить психологические особенности эстетического развития взрослых.
3. Рассмотреть механизм формирования эстетического развития взрослых средствами хореографии.
4. Провести экспериментальное исследование влияния хореографии на эстетическое развитие взрослых.

Теоретико-методологической основой исследования являются:

- 1) Психолого-педагогическая теория развития личности (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.).
- 2) Идеи эстетического развития человека средствами танцевального искусства (Л. Богатикова, М. Боголюбская, В. Верховинец, А. Конорова, Б. Мануйла и др.)
- 3) Методики обучения основам классического танца (А.Я. Ваганова, А.А. Горский, В.С. Костровицкий, Ф.В. Лопухов, А.М. Мессерер и др.), методика обучения народному танцу (Л.И. Климов, И.А. Моисеев и др.), современному танцу (О.Н. Вернигора, А.А. Коваленко, В.Ю. Никитин и др.).

Научная новизна исследования:

1. Обосновано значение хореографического искусства как средства эстетического развития взрослых;

2. Определен комплекс учебных дисциплин при занятии хореографией, оказывающий наибольшее влияние на эстетическое развитие обучающихся;
3. Разработаны критерии оценки эффективности эстетического развития взрослых в процессе занятий хореографией.

Теоретическая значимость исследования: внесен вклад в обоснование значения занятий хореографией как средства эстетического развития взрослых.

Практическая значимость исследования заключалась в том, что разработанная система занятий хореографией позволяет повысить эффективность эстетического развития взрослых.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав (Глава 1. Теоретические аспекты эстетического развития взрослых средствами хореографического искусства. Глава 2. Экспериментальное исследование эффективности влияния хореографии на эстетическое развитие взрослых.), заключения, списка литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Теоретические аспекты эстетического развития взрослых средствами хореографического искусства» рассмотрен термин «эстетика» как философское понятие, определена сущность эстетического развития, а также проанализированы особенности эстетического развития взрослых средствами хореографии.

Эстетика берет свое начало с эпохи Античности. В философских представлениях пифагорейцев эстетика представлялась в качестве одного из элементов картины мира, появился интерес к такой эстетической категории как красота, которая являлась отождествлением гармонии. В эпоху Средневековья эстетика как дисциплина приобретает вспомогательный характер по отношению к богословию. В трудах философов данной эпохи, таких как Тертуллиан, Фома Аквинский, эстетика выделяется как раздел богословия, который раскрывает роль искусства и красоты мира в отношениях человека к Богу. В эпоху Возрождения эстетика понимается как элемент гуманистического воспитания.

В эпоху Просвещения немецкий философ Александр Готлиб Баумгартен вводит в употребление термин «эстетика» для обозначения стратегии исследования чувственного знания (1754 г.). Георг Вильгельм Фридрих Гегель выделил понятие «изящное искусство» в качестве предмета эстетики. Разработанная им система эстетических категорий строится на основе их перехода из одной в другую. Основными эстетическими категориями у философа являются: прекрасное, возвышенное и безобразное. Николай Гаврилович Чернышевский критиковал концепцию Гегеля и считал, что предметом эстетики должно быть все многообразие эстетического отношения человека к миру.

В 20 веке эстетическая проблематика наиболее продуктивно разрабатывается не столько в специальных исследованиях, сколько в контексте

других наук, прежде всего в теории искусства и художественной критике, психологии, социологии. В 21 веке под «эстетикой» понимают самые разные вещи. Современная эстетика, затрагивая области, далекие от эстетики в ее привычном понимании, обращает внимание на то, что источником эстетических идей может быть все что угодно: от художественных практик, не подводимых под понятие искусства как зрелища, до науки, смело соединяющей в своих экспериментах искусственное и живое.

Под эстетическим развитием понимается процесс активизации восприятия творческого и образного мышления, формирование эстетических вкусов, а также развитие способности к самостоятельному творчеству.

Задачи эстетического развития:

1. Формирование эстетического сознания.
2. Воспитание эстетических чувств.
3. Развитие творческих способностей в различных видах искусства.
4. Формирование умения претворять прекрасное в жизни.

Принципы эстетического развития:

1. Принцип эстетической жизни и организации деятельности коллектива.
2. Принцип всеобщности и постоянства эстетического развития.
3. Принцип комплексного воздействия и взаимодействия различных видов искусства.
4. Принцип творческой самодеятельности.

Творческая личность – важнейшая цель, как всего процесса обучения, так и эстетического развития. Без формирования способности к эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития личности.

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования и роста человека, для его гармоничного духовного, культурного и физического развития. В результате активного эмоционального знакомства с хореографией формируется художественный вкус человека, он начинает подмечать и воспринимать прекрасное не только в искусстве, но и в мире, и в жизни.

Таким образом, можно утверждать, что хореографическое искусство является эффективным средством эстетического развития взрослых в наше время.

Во второй главе «Экспериментальное исследование эффективности влияния хореографии на эстетическое развитие взрослых» разработана и изложена Программа эстетического развития взрослых средствами хореографии, рассмотрены организационно-методические условия формирования эстетической культуры взрослых средствами хореографии, а также проведен анализ результатов экспериментальной работы.

Программа определяет стратегические направления деятельности в области эстетического образования и развития обучающихся хореографией, указывает на перспективы развития данного направления в единстве целей, задач и путей их достижения. Реализация программы должна стать основой для укрепления и совершенствования развития эстетической и хореографической культуры взрослых.

Новизна программы состоит в лично ориентированном обучении. Задача педагога состоит не в максимальном ускорении развития творческих способностей ученика, а прежде всего в том, чтобы создать каждому учащемуся все условия для наиболее полного раскрытия и реализации способностей.

Цель: эстетическое развитие взрослых в процессе изучения хореографического искусства, с учётом их индивидуальных особенностей.

Задачи:

1. Познакомить обучающихся с историей возникновения и развития хореографического искусства.
2. Дать навыки основ хореографии с элементами свободной пластики с опорой на содержательный и выразительный музыкальный материал.
3. Развить самостоятельное художественное осмысление хореографического материала.
4. Развить основы музыкальной культуры, артистизма, эмоциональной сферы, координации хореографических движений, исполнительских умений и навыков.
5. Снять мышечные «зажимы» и психологический процесс торможения средствами танца.
6. Воспитать интерес к хореографическому искусству.

Для оценки эффективности программы по реализации художественно-эстетического развития взрослых средствами хореографии в начале и конце эксперимента проводилось тестирование, включающее антропометрическое обследование учеников студии, традиционные и специальные тесты для определения уровня компонентов двигательного-деятельностного блока и эмоционально-творческого блока.

В целях выявления и анализа влияния хореографического искусства на эстетическое развитие человека, были определены следующие критерии: критерий музыкально-ритмического эмоционального развития; критерий здоровья; критерий развития слуховой и образной памяти; критерий развития творческого потенциала; критерий общекультурного эстетического развития.

На основании описанных выше критериев по результатам итоговых занятий можно сделать следующие выводы:

1. Увеличилась гибкость позвоночника, подвижность суставов, эластичность связок и мышц.
2. Значительно улучшились темпо-силовые показатели.
3. Учащиеся освоили хореографическую нумерацию точек класса, знают основные направления движения, умеют использовать пространство класса относительно зрителя;
4. Учащиеся получают удовольствие от занятий танцем.
5. Большое влияние занятия по хореографии оказывают на развитие творческого потенциала и общекультурного эстетического развития.

Из всего вышесказанного можно резюмировать, что проведенные комплексные исследования позволили решить задачи по формированию эстетической культуры взрослых средствами предложенной программы на уроках хореографии.

Таким образом, проведение эксперимента подтвердило правильность выбранного содержания программы и системы занятий, а также использование педагогических методов и приемов работы с взрослыми учениками при занятии хореографией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ философской, психолого-педагогической и культуроведческой литературы показал, что художественно-эстетическое развитие человека средствами искусства являлось актуальным на протяжении существования человеческого общества.

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1. Проведенное исследование позволило решить все поставленные задачи исследования.

2. В исследовании теоретически обосновано понимание сущности эстетического развития при занятиях хореографией, а именно, эстетическое развитие взрослых при занятии хореографией направлено на:

- развитие эстетического восприятия и представления в передаче движений, умении оценить музыкальный материал и передать художественный образ в танце с помощью мимики, пантомимики;

- умение точно и аккуратно исполнять хореографические движения и комбинации;

- формирование эстетического вкуса через ознакомление с образцами мировой художественной культуры, а также на раскрытие творческого потенциала обучающихся.

3. Использование комплексной деятельности в процессе обучения взрослых при занятии хореографией, основанное на изучении классического, народного, современного танцев дает определенные преимущества, так как опирается не только на традиционные формы и методы работы, но и на творческую деятельность, что является фундаментом для развития воображения, самоанализа, а как следствие, повышение самооценки и приданию уверенности в себе.

4. Исследование подтвердило, что разработанная программа ведения занятий, включающее изучение классической, народной, современной хореографии обладает большими педагогическими возможностями, способствует активизации процесса эстетического развития при целенаправленном педагогическом руководстве.

В ходе проведения опытно - экспериментальной работы было доказано и подтверждено, что предложенная программа занятий, включающая комплекс специальных разработанных методов и приемов работы со взрослыми в области эстетического развития (просмотр специально подобранной литературы и иллюстраций, фотографий; показ, объяснение и анализ; просмотр видеоматериалов, балетов с дальнейшим обсуждением увиденного) соответствует современным требованиям в вопросах художественно-эстетического развития и включает три взаимосвязанных этапа:

а) развитие эстетического восприятия;

б) развитие художественной оценки и, как следствие, формирование выразительного исполнения танцевальных движений с учетом заданного художественного образа;

в) повышение уровня эстетического развития взрослого обучающегося, его внутренней самооценки, большей уверенности в своих силах.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что занятия хореографией являются эффективным средством эстетического развития взрослых, следовательно, в настоящем исследовании реализована его цель, решены поставленные задачи. Определенные успехи, достигнутые в проведении опытно-экспериментальной работы, а также ряд новых возникших проблем и задач, решить которые в рамках данной диссертации не представляется возможным, открывают перспективы для дальнейших исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В ПУБЛИКАЦИЯХ

1. Гаркушина (Левина) Ю.С. Формирование творческой активности обучающихся в интеграции традиционных и инновационных технологий обучения. // ИННОВАЦИИ И РИСКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА. Сборник научных трудов Шестнадцатой Международной заочной научно-методической конференции. В 2-х частях. 2020
Издательство: Издательство "Саратовский источник" (Саратов).