

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 3 курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

МИГУНОВОЙ ПОЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

А.И. Демченко

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение. События последних двух десятилетий привели к серьезному кризису в области духовной жизни, культуры и образования. Глобальные социально-экономические и политические трансформации вызвали угрозу утраты национальной идентичности народов, а также конфликт поколений. В настоящей ситуации будущее реформ, государств и наций напрямую зависит от развития и процессов в сфере культуры.

Одной из главных составляющих социально-экономической и политической стабильности является изучение и развитие национальной культуры. Устойчивые традиции народной культуры, являясь стабилизирующим фактором общественной жизни, могут помочь людям адаптироваться к быстро меняющемуся миру, особенно детям и подросткам. Традиции отражают опыт народов, являются выражением их художественной и исторической памяти, а также важным фактором социальной экологии. Однозначно, они служат важному фактору, способствующему сохранению культурных ценностей и принципов, необходимых для "выживания" человечества на просторах истории:

«Есть только один исторический путь к достижению высшей человечности, к единству человечества - путь национального роста и развития, национального творчества» - считает А. В. Бердяев [6].

Каждая национальная культура имеет свои особенности и свое видение мира. В настоящее время каждая нация связывает свое будущее с национальной культурой, которая является для нее гарантом жизни и интеграции в мировую культуру.

Изучение народного сценического танца представляет собой уникальное сочетание теории и практики. В ходе обучения ученики изучают как саму танцевальную технику, так и важнейшие события в жизни нации, которые повлияли на возникновение и развитие традиционной народной культуры. Они изучают исторические и культурные источники, а также костюмы и украшения, связанные с определенным временем или народом. В процессе практических занятий ученики совершенствуют свои навыки,

развивают ритмическое чувство, координацию движений и выразительность. Изучение народного сценического танца позволяет глубже погрузиться в культуру и традиции народов, а также лучше понять символику и глубинные смыслы этого искусства. Танец становится не только искусством движения, но и способом передачи наследия народа.

Одной из ключевых особенностей изучения народного сценического танца является обращение к историческим и культурным источникам. Ученики изучают истоки танца, вникают в основные традиции и стили, которые сформировались на протяжении многих поколений. Такое погружение в историю позволяет студентам лучше понять глубинные смыслы и символическую значимость народных танцев.

Помимо этого, обучение включает в себя изучение костюмов и украшений, характерных для определенной эпохи или народа. Ученики получают возможность познакомиться с разнообразными элементами традиционной народной одежды, которые служат неотъемлемой частью самого танца. Изучение этих атрибутов позволяет студентам понять и ощутить дух времени, в котором возникли и развивались народные танцы.

Наряду с теоретическими аспектами, практические занятия играют важную роль в обучении народному сценическому танцу. Ученики прилагают усилия для развития своих танцевальных навыков, оттачивая сложные движения и достигая гармонии в своих позах. Они также работают над развитием ритмического чувства, координацией движений и выразительностью, чтобы передать всю глубину настроения и эмоций, которые заключены в народных танцевальных композициях.

Изучение народного сценического танца - это уникальный путь погружения в культуру и традиции народов. Сочетание теории и практики позволяет студентам не только освоить технику танцев, но и ощутить связь с прошлым, понять глубинные смыслы и символику этого искусства. Танец становится не только искусством движения, но и способом передать наследие

народа, сохранившего свою культуру и традиции на протяжении многих веков.

Проблема изучения народного сценического танца как средства развития эмоциональности участников хореографического коллектива активно исследуется в научных работах ведущих исследователей. Однако, несмотря на это, правильный выбор методов обучения народному сценическому танцу остается сложной задачей.

Все вышесказанное и обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы магистра – **«Танцы народов мира как средство развития эмоциональности участников хореографического коллектива».**

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в хореографическом коллективе.

Предмет исследования: развитие эмоциональности участников хореографического коллектива средствами танцев народов мира.

Степень разработанности проблемы:

В современной науке всё большую актуальность приобретают исследования в области традиционной танцевальной культуры, особенно как средства развития эмоциональности участников хореографического коллектива. На преподавание танца знаменитыми специалистами, такими как Г.П. Гусевой, В.М. Красовская, А.А. Климова, А.В. Лопухова, Т.С. Ткаченко, В.И. Уральская, Т.А. Устинова, А.В. Ширяева и другими исследователями в этой области обращено большое количество работ.

Однако, в то же время, в их исследованиях цели и задачи обучения народному сценическому танцу, как средству развития эмоциональности участников хореографического коллектива, часто трактуются неоднозначно и непоследовательно. В результате выбор правильных методов обучения народному сценическому танцу становится чрезвычайно сложной задачей, а определение одного единственно правильного метода - проблематичным.

Цель исследования: изучить танцы народов мира как средство развития эмоциональности участников хореографического коллектива.

Исходя, из выше поставленной цели, были поставлены следующие **задачи:**

1. Рассмотреть эмоциональность, как психолого-педагогический феномен.
2. Изучить танцы народов мира и дать их общую характеристику.
3. Провести анализ танцевального хореографического коллектива как формы организации работы по развитию эмоциональности его участников.
4. Проанализировать танцы народов мира и их влияние на развитие эмоциональности участников хореографического коллектива.
5. Представить проектную деятельность как форму работы по развитию эмоциональности участников хореографического коллектива средствами танцев народов мира.
6. Изучить опытную работу по развитию эмоциональности участников хореографического коллектива средствами танцев народов мира.

Методы исследования: изучение и анализ научной литературы, наблюдение, анализ статей из интернет - источников.

База исследования: Танцевальный коллектив «Балетто». г. Саратов.

Теоретико-методологическая основа исследования:

- теоретико-методологические аспекты организации социокультурной деятельности в системе дополнительного образования (М.А. Ариарский, М.И. Долженкова, Ю.А. Стрельцов и др.);

- исследования, которые посвящены изучению проблем современного этнохудожественного образования и воспитания подрастающего поколения (А.Ю. Гончарук, Ю.Б. Ершова, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шаповалова и др.);

- исследования в области общей и возрастной психологии, раскрывающие структуру личности и возрастные особенности подросткового возраста (Л.И. Божович, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и др.);

- положения психологии творчества о деятельностном подходе в развитии личности (Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов и др.);

- идеи использования русского фольклора в классической и народной сценической хореографии (А.А. Соколов-Каминский, Т.А. Устинова и др.)

Научная новизна исследования: заключается в обосновании и анализе социокультурных функций танцев народов мира как фактора развития эмоциональности участников хореографического коллектива. Так, как хореографы уделяют большое значение в сохранении и передаче традиций и основ при воспитании танцевальной эмоциональности, чтобы танцор обладал высокой исполнительской техникой и выразительностью движений при выполнении танцев народов мира.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические материалы, полученные в ходе анализа позволяют понять взаимосвязь между эмоциональностью и изучением танцев народов мира в хореографическом коллективе. Определить модификацию личности и формирование целостного восприятия картины мира, себя в этом мире, мировоззрения, культурно-нравственных и духовных ценностей в целом.

Практическая значимость исследования. Материалы работы можно использовать для работы в творческих хореографических объединениях коллективах для реализации программ по хореографии. Основные выводы исследовательской работы будут составлять интерес для преподавателей народно-сценического танца Детских школ искусств, руководителей хореографических коллективов, студий.

Апробация исследования.

Публикация статей:

- Мигунова П.А. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2024. № 4(258)

- Мигунова П.А. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА // Студенческий: электрон. научн. журн. 2024. № 4(258)

- Мигунова П.А. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2024. № 4(258)

- Мигунова П.А. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2023. № 2(214)

Основное содержание работы.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

В первой главе представлен теоретический материал по теме выпускной работы. Глубоко и последовательно автор рассматривает теоретические основы проблемы обучения танцам народов мира в танцевальном хореографическом коллективе как средство развития эмоциональности его участников. Она посвящена характеристике эмоциональности как психолого-педагогического феномена, рассмотрены основные стили и характеристики танцев народов мира, а также особенности танцевального хореографического коллектива как формы организации работы по развитию эмоциональности его участников.

Эмоциональность – это сложный и многогранный психолого-педагогический феномен, который играет значительную роль в нашей жизни. Она представляет собой активное выражение эмоций – чувств и переживаний, которые воздействуют на все сферы нашего бытия.

Эмоции – это встреча с внешним миром, нашей субъективной оценкой происходящего в нем и реакцией на эти оценки. Они придает нашей жизни краски, делая ее яркой и насыщенной. Без эмоций мы были бы лишены возможности ощутить радость, грусть, страх или восторг. Они играют ключевую роль в наших взаимоотношениях, влияя на качество коммуникации и понимания друг друга.

Педагогическая сфера – одна из областей, где эмоциональность имеет огромное значение. Эмоциональное состояние и настроение учеников и преподавателей прямо влияют на процесс обучения и успеваемость. Ребенок, находящийся в эмоциональной неустойчивости, будет иметь затруднения с концентрацией внимания и усвоением материала. Преподаватель с большим опытом понимает, что у преподавателя, необходимо научиться контролировать и регулировать эмоции, чтобы обеспечить эффективную передачу знаний и навыков. Танцевально-двигательная терапия является одним из направлений психотерапии, где танец и движение используются как средство для эмоциональной и физической интеграции человека. Психотерапевты, занимающиеся танцевально-двигательной терапией, придерживаются ряда принципов. Они считают, что тело и психика неразделимы и постоянно влияют друг на друга, а танец представляет собой форму общения на трех уровнях: с самим собой, с другими людьми и с окружающим миром. Они также говорят о триаде мыслей, чувств и поведения, которые взаимосвязаны и изменение в одном аспекте влечет за собой изменения в других. Тело воспринимается не как статичный объект или активный субъект, а как динамичный процесс.

Исследования показывают, что люди, занимающиеся танцевально-двигательной терапией, имеют укрепленный иммунитет и устойчивость к заболеваниям. В то же время положительные эмоции снижают выделение стрессовых гормонов, которые ослабляют нашу иммунную систему. Поэтому очень важно иметь ежедневные практики, которые помогают нам справиться с тревогой и неуверенностью, восстанавливая баланс между внешним и внутренним миром.

Психология танца также исследует влияние танцевального искусства на наше эмоциональное благополучие и психическое здоровье. Разнообразные исследования определенно утверждают, что плавная и полная жизни активность, такая как танец, имеет способность ощутимо улучшить все аспекты нашего эмоционального состояния. Она не только способна

снизить уровень стресса и нервозности, но и повысить нашу собственную ценность и осознание самих себя. Один из механизмов, благотворно влияющих на эмоциональное состояние во время танца, является физическая активность и выработка эндорфинов. Погружение в уникальную ритмику танцевальных движений стимулирует и улучшает кровообращение в организме, эффективно активизирует обмен веществ, тем самым поддерживая тонус и энергичность, и дополнительно способствует повышению выделения гормонов счастья. В результате мы ощущаем прилив энергии и положительных эмоций во время танца.

Танец также может служить эффективным психотерапевтическим инструментом. Исследования также показывают, что танец может быть эффективным при работе с людьми, страдающими ментальными расстройствами, такими как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройства личности. Танец помогает им поднять настроение, повысить самооценку и установить социальные связи.

Народный танец является неотъемлемой составляющей хореографического искусства. Его корни прочно запечатлены в истории каждой отдельной национальной культуры. Это яркое, красочное творение, представляющее собой эмоциональное, художественное, специфическое отражение многовековой разнообразной жизни народа, воплощающее творческую фантазию. Восприятие танцевального образа может иметь как непосредственный, так и ассоциативный характер. Характер, ритм и темп мелодии органично связаны с лексикой и содержанием танца, которые отражают определенные танцевальные образы в их художественности, ясности и правдивости.

Народное искусство является основой национального менталитета, характера, стремлений и надежд народа. Посредством мелодии народной песни и изящных движений танца возможно погрузиться в историю людей, раскрывая их глубоко побуждаемые мечты и ожидания, связанные с будущим.

Имеется множество древних искусств, среди которых народный танец занимает особое место. Проявление эмоционального состояния через движения тела — это базовая потребность, которая лежит в основе развития древнего искусства народного танца. Танец отражает повседневную жизнь и бытовую реальность человека. Ритм, используемый с особым подходом (сначала без музыки, а затем с музыкальным сопровождением), позволял передавать впечатления радости и печали.

Следовательно, народный танец является демократичным: выражение своих эмоций и чувств через движения тела не требует профессиональных навыков, а доступно каждому. Фольклорный танец обладает анонимностью по своей природе, у него отсутствует определенный автор. Движения и музыка передаются из поколения в поколение, претерпевая изменения со временем.

Вторая глава выпускной работы посвящена практическим основам обучения танцам народов мира в танцевальном хореографическом коллективе, как средство развития эмоциональности его участников. В ней рассмотрены влияние танцев народов мира на развитие эмоциональности участников хореографического коллектива, а также представлена опытная работа по развитию эмоциональности участников хореографического коллектива. В ходе исследования было определено, что танцевальный хореографический коллектив является эффективной формой организации работы по развитию эмоциональности его участников. Занятия народным танцем становятся отличной основой для самореализации танцора, для развития метапредметных и личностных компетенций.

Танцевально-хореографический коллектив является уникальной формой организации работы, нацеленной на развитие эмоциональности его участников. В этом коллективе не только преподаватели и хореографы, но и каждый участник активно вовлечен в процесс, принося свою неповторимую энергию и эмоции.

Основная цель работы коллектива заключается в раскрытии эмоционального потенциала каждого участника и формировании глубокого эмоционального контакта со зрителем. Ведь именно через эмоции танцоры могут передать свои мысли, чувства и идеи, создавая живое и незабываемое искусство. Чтобы достичь высокого уровня эмоциональности, коллектив проводит многочисленные тренировки и репетиции, в ходе которых занимаются не только техникой танца, но и развитием эмоционального восприятия и выражения. Танцоры изучают различные методики работы с эмоциями, такие как метод "алфавита эмоций", техники импровизации и многие другие. В результате таких занятий они находят внутреннюю гармонию и насыщенность эмоциональным опытом.

Таким образом, танцевальный хореографический коллектив является эффективной формой организации работы по развитию эмоциональности его участников. Он помогает им стать более выразительными и эмоциональными танцорами, а также способствует их личностному росту и развитию навыков сотрудничества.

В настоящее время использование технологии проектного обучения широко распространено в объединениях учреждений дополнительного образования для детей, работающих в различных направлениях. Но в хореографических коллективах применяется не часто. Многие педагоги не отходят от традиционной системы обучения танцевальному искусству, и тренируют учеников, развивая, в основном, только силу и ритм. С одной стороны, это правильный подход, с другой, очевидно, что не создаются условия для творчества детей, их самовыражения. Проект позволит создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала учеников танцевального коллектива саморазвитию.

Проект направлен на развитие учащихся в самостоятельности, умении применять полученные навыки для создания собственных танцевальных наработок творческих номеров. Технология проектного обучения в современном понимании является неотъемлемой частью системы

продуктивного образования. Она объединяет разнообразные методы и приемы, направленные на развитие интереса обучаемых к различным проблемам и на достижение конкретных результатов через проектную деятельность. Главной целью этой технологии является самостоятельное приобретение и применение новых знаний, умений, ценностных ориентаций и отношений. Она включает в себя исследовательские, поисковые, проблемные и коммуникативные методы, а также методы, способствующие творческому мышлению.

Так как проект в основном является коллективным усилием, он предполагает распределение обязанностей и ответственности среди всех его участников. В литературе также можно встретить разделение этапа планирования на два: постановку целей и задач, а также планирование их реализации. Третий этап - реализация проекта, четвертый - подведение итогов и презентация, пятый - оценка (рефлексия выполненной работы, ее сильные и слабые стороны).

Основная цель технологии проектного обучения - стимулировать активность и самостоятельность учащихся, развивать их познавательные способности и формировать навыки творческого обучения. Таким образом, данная педагогическая технология основана на развитии познавательных навыков и критического мышления учеников, а также на их способности самостоятельно создавать знания и ориентироваться в информационном пространстве.

Исходя из опыта, проектная работа в коллективе – один из наиболее успешных методов обучения. Суть метода состоит в полном погружении исполнителя в процесс обучения и исполняемый стиль.

Для проведения исследования была отобрана группа танцоров танцевального коллектива «Балетто», г. Саратов.

В ходе данного эксперимента приняли участие 15 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Наша первоочередная задача заключалась в разработке анкеты, направленной на изучение сформированности уровня

эмоциональности у танцоров, и в последующем проведении опроса. По результатам опроса были выделены три группы, характеризующие разный уровень эмоциональной культуры. Распределение респондентов внутри этих групп было следующим: 25% подростков имели низкий уровень эмоциональной культуры, 75% находились на среднем уровне, а ни у одного из респондентов не наблюдался высокий уровень эмоциональной культуры. Полученные данные позволили выявить тревожную тенденцию – большинство подростков имеют недостаточно развитую эмоциональную культуру. Конечно, следует учитывать, что подростковый возраст имеет свои особенности, связанные со сложностями в эмоциональной сфере, присутствием противоречивых и иногда быстро меняющихся настроений. Подросток остро и болезненно реагирует на все, что происходит вокруг него, связанное и не имеющее отношения к нему лично. Он раним, сверхчувствителен, хотя и пытается скрыть свои чувства за маской безразличия, высокомерия и снисходительности или за грубостью, дерзостью, бравадой. Настроение часто меняется без причины или по незначительному поводу.

Заключение. Проанализировав теоретические источники по заявленной теме, выявив влияние творческого подхода на работу хореографа, были выявлены наиболее эффективные методы в работе через креативность.

Искусство неразрывно связано с творчеством, отображая его развитие и жизнь. Современная хореография – одно из наиболее динамично развивающихся искусств. Коллективы, занимающиеся народным танцем, становятся плодородной почвой для возникновения новаторских идей в хореографическом творчестве. Здесь гармонично сливаются интересы, а руководитель этих коллективов грамотно организует работу, что в итоге приносит высокие результаты.

Очень важно, чтобы творческий процесс всегда оставался в движении, всегда искал что-то новое и неизведанное. Такой подход возможен только при наличии творческого подхода ко всем аспектам работы в коллективе,

занимающемся народным танцем. Изучение обширных возможностей, которые предлагает хореография народного танца, непременно предполагает использование творческого метода исследования. Это становится основой для дальнейшего развития самого коллектива.

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что техника и правильность выполнения движений не являются самым главным или достаточным условием при исполнении хореографических номеров. Работа с образом, грамотно подобранные детали на костюм, правильная манера исполнения, жесты, мимика, умение работать со зрителем – все это в своей совокупности дает танцевальной композиции жизнь и неповторимость. Правило - хореограф грамотно поставил, а исполнитель правильно показал – не работает. Важна работа в тандеме. Исполнительно должен понимать свой образ, дух стиля танца народа, исполняемого перед зрителем, смысл композиции.

По своей сути танец – это представление и исполняют его ещё не профессионалы, но уже артисты. Лицо должно работать, гармонировать с движением, техническое исполнение должно быть эмоционально заразительным, поэтому одной из задач педагога-хореографа является развитие эмоциональной выразительности, артистических способностей детей и подростков, занимающихся хореографическим искусством.

Следовательно, проектная деятельность в хореографии раскрывает потенциал танцора, потому что готовых решений нет, выполнение заданий требует включения воображения, на первый план выходит умение фантазировать.

Выступления на занятиях, открытых уроках и других мероприятиях помогает справляться с волнением и эмоционально излагать свой материал на сцене во время исполнения танцевальной композиции, отличаются только способы самовыражения. Приходит уверенность в себе, готовность к публичным выступлениям, умение правильно выражать свои эмоции, тем самым развивая личностные компетенции.