

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 МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА ЗАНЯТИЯХ
ХОРЕОГРАФИЕЙ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА

Студентки 3 курса 361 группы факультета искусств
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Развитие личности средствами искусства»

ЩЕРБОВОЙ КСЕНИИ ДАТИКОВЕВНЫ

Научный руководитель

Профессор, доктор пед. наук

подпись, дата

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой

Профессор, доктор пед. наук

подпись, дата

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2025 г.

Введение. Современному обществу нужен человек, самостоятельно и критически мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы, созидать новое. Именно поэтому проблема развития способностей личности приобретает особую социальную значимость и поддерживается государством.

Особая проблема современного мира – развитие творческой, одаренной личности. Гении рождаются раз в сто лет, но талантливых и способных детей много, и нельзя упустить возможности их развития. Для таких детей должно быть особое, индивидуальное обучение, направленное на развитие их потенциала, оно не должно ограничивать возможности их развития. Отсюда вытекает актуальная проблема общественного характера: создание условий для сохранения и развития творческих способностей и одаренности, начиная с детского возраста.

Особое значение в процессе творческих способностей занимают виды и направления искусства, но особо среди них выделяется хореография. Хореография является по своей природе синтетическим видом искусства и тесно связана с музыкой (сопровождение), литературой (сюжетная основа), декоративно-прикладным искусством (костюм, декорации, реквизит) и танцем (образностью движения).

В современной теории и практике массовая хореография рассматривается как вид невербально-коммуникативного искусства, характеризующийся образно-созидательными пластическими действиями. Хореографическое образование рассматривается в разных планах, но во всех случаях через эстетическую культуру, с одной стороны, и через общее образование, с другой.

Степень разработанности проблемы исследования.

В настоящее время понятие «творческие способности» имеет достаточно устойчивый статус в теоретическом аппарате современной психолого-педагогической науки. Изучению творческих способностей посвящено множество работ зарубежных и отечественных ученых (Дж. Гилфорд, А.

Маслоу, В.Н. Дружинин, Б.М. Теплов и др.), где раскрываются различные аспекты изучаемого феномена. Согласно современной психолого-педагогической науки творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода и их развитие должно начинаться еще в период детства.

Вопросы содержания и форм занятий хореографией в той или иной мере рассматриваются в научной литературе, касающейся обучения детей танцу. А.Я. Вагановой, А.А. Горским, 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, И.А. Моисеев и др.), современным балльным танцам (В.Й. Уральская, В. Попов, Л. Попова и др.).

Как отмечают признанные авторитеты профессионального хореографического мира О.М. Виноградов, А.М. Мессерер, Н.И. Тарасов, деятельность наших педагогов до сих пор недостаточно исследована, и вся сложная система взаимосвязей творческих процессов в учебно-тренировочных классах остается еще малоизученной областью.

В педагогическом плане хореографическое искусство рассматривается как часть духовной культуры (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, Д.С. Лихачев), как духовный опыт приобщения личности к социуму (Г.М. Андреева, В.Н. Шацкая, В.И. Шепель), как возможность познавательной, социальной активности личности и творческого саморазвития (А.Л. Ершова, В.В. Медушевский, Л.П. Печко, Е.М. Торшилова, Л.В. Школяр, Б.П. Юсов).

В последние десятилетия достигнуты определенные результаты в исследовании педагогики хореографии: определена сущность и структура массовой хореографии (С.В. Акишев, Н.А. Евстратова, Е.Н. Михайлов); рассмотрен процесс хореографического взаимодействия: педагог - учащийся (Е.А. Бодина, А.В. Долгополова, Т.Г. Севастьянихина); прослежены связи

хореографии с другими видами искусств и связи хореографии с личностью ребенка, его потребностями и интересами (А.И. Буров, Т.Г. Севастьянихина, Л.П. Печко, Б.П. Юсов). В то же время в массовой хореографической практике сложилось такое положение, что специальная литература об искусстве танца гораздо полнее представлена, чем педагогическая.

Таким образом, наблюдается противоречие между возможностями использования хореографического искусства в процессе развития творческих способностей и не достаточным методическим обеспечением этого процесса. Это противоречие доказывает **актуальность нашего исследования**, и определяет выбор **темы** – «Развитие творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа на занятиях хореографией».

Цель исследования - разработать теоретические и методические подходы к развитию творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа на занятиях хореографией.

Объект исследования – учебный процесс на занятиях хореографией.

Предмет исследования – развитие творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа на занятиях хореографией.

Гипотезой исследования является предположение о том, что развитие творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа на занятиях хореографией будет наиболее эффективным при соблюдении следующих педагогических условий:

- поэтапной организации обучения детей по воплощению художественного образа в танце, построенной на принципе постепенного усложнения заданий;

- использовании разнообразных заданий, направленных на овладение средствами танцевальной выразительности (задания-анalogии, задания на формирование умений интерпретировать и импровизировать с танцевальной лексикой и пр.);

- организации сотрудничества с родителями в процессе развития творческих способностей детей посредством создания художественного образа на занятиях хореографией.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить психолого-педагогические основы развития творческих способностей младших школьников.

2. Рассмотреть процесс создания художественного образа в хореографии как средства развития творческих способностей младших школьников.

3. Представить методы развития творческих способностей младших школьников на занятиях хореографией.

4. Провести экспериментальную работу по развитию творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа на занятиях хореографией.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- теоретическое изучение и анализ научных трудов и исследований по психологии, педагогике, искусствоведению, хореографическому искусству;
- изучение и обобщение передового педагогического опыта преподавания хореографии;
- диагностика развития творческих способностей детей посредством создания художественного образа в хореографии;
- проведение педагогического эксперимента;
- обработка полученных данных и обобщение педагогического исследования.

Методологической основой исследования являются зарубежные и отечественные работы психологов по определению понятия «способности», «творческие способности», выделению особенностей их развития в детском возрасте (В.Г.Белинский, Ф.Гальтон, А.Ф.Лазурский, С.Л.Рубинштейн,

К.Роджерс, Н.П.Сакулина, Б.М.Теплов и др.), исследовательские работы в области хореографии, посвященные средствам выразительности художественного образа в танце (Н.А.Александрова, Р.В.Захаров, А.А.Климов, И.В.Смирнова и др.), методические разработки развития творческих способностей детей в хореографии (Н.И. Бондаревская, Е.В.Горшкова, Л.Е.Пулеева, Н.И.Янаева и др.).

База исследования: ансамбль современного танца г. Балаково. В экспериментальной работе приняло участие 40 человек детей в возрасте от 6 до 9 лет, которые были поделены на контрольную и экспериментальную группу по 20 человек в каждой.

Научная новизна исследования заключается в том, что разработаны и обоснованы педагогические условия развития творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа на занятиях хореографией, введена поэтапная организация педагогического процесса вне школьных условий на базе ансамбля.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что уточнены основные характеристики творческих способностей младших школьников, выделены основные пути создания художественного образа как средства развития творческих способностей, обоснованы специальные принципы организации занятий и направлений работы; разработаны задания развития передачи образа в танце, разработаны критерии и показатели сформированности творческих способностей детей в отображении художественного танцевального образа.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная методика может использоваться педагогами-хореографами в работе с младшими школьниками на занятиях хореографией.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в практической деятельности в качестве педагога-хореографа ансамбля современного танца г. Балаково;

- участием в конференциях: X Международная научно-практическая конференция «РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА» (Саратов, 23-26 мая 2023 г.), тема: «Современные концертные программы и особенности их организации»; XII Международная научно-практическая конференция КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САРАТОВА И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Саратов Институт искусств 4-7 октября 2023 года, тема: «Детский хореографический коллектив «Колибри» г. Балаково и особенности его деятельности».

- публикацией статей: Особенности организации современных концертных программ детского хореографического коллектива «Колибри» г. Балаково с использованием цифровых технологий // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы XI Международной научно-практической конференции (5-8 октября 2022 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2022. - 493 с. - С. 277-283.

участие в конкурсах и фестивалях: XXIII открытый региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Зимняя сказка»; VIII Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Ритмы столицы»; VII Всероссийский конкурс хореографического искусства «Виртуозы танца»; Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Белая Ворона»; Всероссийский фестиваль-конкурс танцевальных коллективов «Детки -конфетки».

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основное содержание работы.

В первой главе представлен теоретический материал по теме выпускной работы. Глубоко и последовательно автор рассматривает, как посредством создания художественного образа развиваются творческие способности детей и

дает общую характеристику танца, всесторонне и убедительно обобщает представленный материал, что позволило сделать следующие выводы:

1. Творческие способности - это совокупность свойств и качеств личности, необходимых для успешного осуществления творческой деятельности, позволяющих в процессе ее выполнять преобразование предметов, явлений, наглядных, чувственных и мысленных образов, открывать новое для себя, искать и принимать оригинальные, нестандартные решения.

2. Творческие способности - это умение творчески мыслить; гибкость, точность, быстрота, оригинальность мышления (дивергентное мышление); нестандартность, неординарность в решении проблем; возможность прогнозирования, предвосхищения; способность к созданию нового, идеального; желание проводить исследовательскую деятельность; положительная познавательная мотивация, активность, интерес, увлеченность творческим делом. Выделенные компоненты наиболее полно отражают особенности творческой личности.

3. Основной особенностью детского творчества является его субъективность. Ребенок, в первую очередь, открывает новое для себя, а для окружающих – новое о себе. Под творчеством детей младшего школьного возраста понимают создание ребенком субъективно нового (значимого для ребенка, прежде всего) продукта (рисунка, мультфильма, рассказа, танца, песенки, игры, придуманных ребенком), придумывание к известному новых, ранее не используемых деталей, по-новому характеризующих создаваемый образ (в рисунке, мультфильме и т.п.), придумывание своего начала, конца, новых действий, характеристик героев и т.п., применение усвоенных ранее способов изображения или средств выразительности в новой ситуации, проявление ребенком инициативы во всем, придумывание разных вариантов изображения, ситуаций, движений.

Вторая глава выпускной работы посвящена опытно-экспериментальным исследованиям развития творческих способностей младших школьников

посредством создания художественного образа на занятиях хореографией. Выявлены методы развития творческих способностей, дается описание как это применяется на занятиях хореографией. Приведены интересные примеры и даны рекомендации по внедрению технологий в работу. На основании чего был сделан ряд выводов:

1. Одним из главных условий развития у детей творческих способностей в танце является осознанное отношение детей к средствам танцевальной выразительности, овладение языком пантомимических и танцевальных движений, умение с их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа, умение связывать язык движения в «речевые» построения, включая их в контекст танца.

2. Важной составляющей этого процесса является необходимость учить школьников простейшим приемам композиции танца. Детским «композиционным» или сочинительским творчеством в танце может называться создание новых (т.е. не известных детям по обучению) музыкально-пластических, танцевальных образов, которые воплощаются посредством языка движений и оформляются в более или менее целостной танцевальной композиции.

3. Для формирования и развития у школьников музыкально-двигательного творчества чрезвычайно благоприятен сюжетный танец. Привлекательность сюжетного танца обусловлена его особенностями: образным перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью персонажей и их общением между собой в соответствии с сюжетным развитием. Благодаря этим особенностям в нем создается своеобразная игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству, и, следовательно, способствующая его развитию.

4. Организация хореографических занятий обеспечивается рядом методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества: метод показа, словесный метод, импровизационный прием, метод иллюстративной наглядности, игровой метод, концентрический метод.

5. Для развития творческих способностей очень важно использование творческих заданий, которые должны даваться в определенной последовательности: детям предлагается создать с помощью движений отдельный персонаж (повадки птиц и зверей); затем задание усложняется - необходимо показать отдельный персонаж в действии; детям предлагают передать взаимосвязь нескольких персонажей; затем дети выполняют сложные задания – самостоятельно придумать танцевальную композицию.

6. Результаты проведенного эксперимента показали, что все дети экспериментальной группы старались быть максимально самостоятельными, проявляли фантазию при создании образа, придумывали дополнительные ходы, пользовались разнообразными движениями, жестами, широко использовали средства мимики и пантомимики. В контрольной группе отмечались затруднения при выполнении задания, копирование с других, использование небольшого количества основных танцевальных движений и поз.

7. Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп показывает, что у детей экспериментальной группы результаты лучше после проведенной работы, т.к. значительно повысился оптимальный уровень и пропал допустимый. В контрольной группе изменения не значительны. Таким образом, результаты последнего этапа исследования показали эффективность проведенной работы.

Заключение.

В рамках проведенного исследования было установлено, что развитие творческих способностей является актуальной задачей современной психолого-педагогической науки, для решения которой зачастую используют разнообразные средства искусства. Анализ научных и методических работ в области обучения хореографии показывает, что процессу развития творческих способностей старших дошкольников и младших школьников посредством создания художественного образа в танце уделяется недостаточно внимания: отсутствуют конкретные методики, не систематизированы методы и приемы и

пр. Поэтому мы решили экспериментально обосновать, разработать и апробировать данную методику.

Для первоначального определения уровня развития творческих способностей старших дошкольников и младших школьников посредством создания художественного образа в хореографии мы составили специальную диагностику. Ее результаты показали, что у детей недостаточно развиты творческие способности передачи образа.

В рамках работы нами была разработана поэтапная организация обучения детей воплощению художественного образа в танце, построенной на принципе постепенного усложнения заданий. В работе с детьми нами использовались разнообразные задания, направленные на овладение средствами танцевальной выразительности (задания-анalogии, задания на формирование умений интерпретировать и импровизировать с танцевальной лексикой и пр.). Для достижения наиболее высоких результатов организованно сотрудничество с родителями в процессе развития творческих способностей детей посредством создания художественного образа в хореографии.

Результаты повторной диагностики показали эффективность проведенной работы.