

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

СКАЗКА В ДЕТСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студента 5 курса 581 группы факультета искусств
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство современного танца»

Макаровой Полины Алексеевны

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук,

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Н.А.Иванова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед.

наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

ВВЕДЕНИЕ

Современная хореография требует от педагога не только технической подготовленности, но и глубокого осмысления содержания, эмоциональной наполненности и личностно-ориентированного подхода. Особенно важно это в детской хореографии, где задача педагога заключается не просто в передаче движений, а в формировании художественного мышления, эмоциональной отзывчивости и творческого самовыражения ребёнка. В этом контексте сказка представляет собой уникальный художественно-педагогический инструмент: многослойный, доступный и богатый образами.

Сказка позволяет ребёнку не только воспринимать художественный текст, но и проживать его на телесном уровне. Через движение и импровизацию ребёнок осваивает поведенческую и эмоциональную модель персонажа, развивает навыки сценического воплощения образа и вовлекается в процесс сотворчества. Таким образом, сказка становится основой для создания танцевальных образов, формирующих выразительное, осмысленное движение.

Актуальность темы исследования обусловлена современными тенденциями интеграции художественного, образовательного и воспитательного компонентов в педагогической практике. В хореографической работе с детьми сказка выступает как средство воспитания, моделирования поведения и эмоционального раскрытия, а также как платформа для постановочной и импровизационной деятельности.

Цель работы — выявление потенциала сказки как инструмента формирования пластической выразительности и художественного мышления в детской хореографии.

Задачи исследования:

1. Изучить жанр сказки как культурный и педагогический феномен.
2. Проанализировать современные балетные постановки на сказочные сюжеты.

3. Раскрыть тему формирования танцевального образа в детской хореографической практике.

4. Представить авторский опыт создания постановок в хореографическом коллективе «Антре» на основе сказочного материала.

Методологическую основу исследования составили труды российских педагогов и психологов, таких как: Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.А. Сухомлинский, Е.И. Тихеева, И.В. Вачков, Р. Штайнер, а также теоретиков искусства и педагогики, таких как М.Ю. Семёнова, Б. Беттельхейм, С.Д. Руднева и Е.А. Козлова.

В ходе исследования использовались следующие **методы**: анализ психолого-педагогической и искусствоведческой литературы, сравнительно-сопоставительный анализ балетных постановок, обобщение опыта педагогической и постановочной практики, наблюдение за работой в детском хореографическом коллективе.

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка источников.

Первая глава содержит два параграфа: в первом анализируется сказка как педагогическое и культурное явление; во втором – современные балетные постановки на сказочные сюжеты.

Во второй главе рассматриваются практические аспекты: создание танцевального образа и использование импровизации, а также представлен опыт постановочной работы.

В заключении формулируются основные выводы по теме исследования, а в приложении приводятся иллюстративные материалы, отражающие реализацию поставленных задач. Список источников составляет 23 наименований.

Основное содержание работы

Сказка — первый литературный жанр, с которым знакомится каждый ребенок. Простые сюжеты заставляют не только развлекаться, удивляться, и заставляют играть воображение детей, но также и поучают.

По определению, сказка – это повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, с участием волшебных, фантастических сил. То есть это эпический жанр народного творчества, прозаический устный рассказ о событиях с элементами фантастики, магии и волшебных моментах.

Если рассмотреть историю появления сказки, то как самостоятельный жанр оформилась лишь к XVII столетию. В более ранние эпохи чёткого разграничения между эпическими формами не существовало - под сказкой понимали любой устный рассказ с элементами вымысла или полуполюгендарными событиями. В древности подобные повествования служили важнейшим средством познания и объяснения мира. Через мифологические сюжеты, легендарные сказания и былинные истории наши предки осмысливали непонятные явления природы, передавали свои представления об устройстве мироздания.

Если в прошлом сказка служила способом объяснения мира, то сегодня её функции значительно расширились. Одной из ключевых областей, где сказка раскрывает свой потенциал, стала психология и педагогика. Это особенно заметно, как сказка обладает целительным действием. Сейчас в детской психотерапии есть уже целое направление лечения — сказкотерапия. Ребенок под руководством психотерапевта разыгрывает сюжеты известных сказок, а иногда придумывает их сам.

Необходимо отметить, что психологи и педагоги XX века уделяли особое внимание роли сказки в процессе воспитания, обучения и формирования мышления у детей.

Одним из первых, кто глубоко рассмотрел значение сказки для психического развития ребёнка, был Л.С. Выготский.

Лев Семёнович Выготский (1896–1934) — выдающийся советский психолог, автор культурно-исторической теории развития и один из основоположников детской и педагогической психологии. Его труды оказали глубокое влияние на мировую науку, а идеи остаются актуальными и сегодня, особенно в области образования, искусства и детской креативности.

Идеи Л.С. Выготского получили развитие в трудах его ученика и продолжателя — Даниила Борисовича Эльконина (1904–1984), одного из ведущих отечественных психологов, основателя теории детской игровой деятельности. Эльконин сосредоточил своё внимание на роли сюжетно-ролевой игры в развитии ребёнка и показал, что сказка является естественной основой для этой игры, выполняя при этом сразу несколько функций: познавательную, нравственную и коммуникативную.

Работы В.А. Сухомлинского (1918–1970), великого педагога и философа образования, также существенно повлияли на развитие педагогических подходов в хореографии. В.А. Сухомлинский — выдающийся советский педагог-гуманист, который уделял огромное внимание роли воспитания, эмоционального и нравственного развития детей. В своей педагогической теории и практике он рассматривал сказку как важнейшее средство воспитания, нравственного становления личности и формирования мировоззрения ребёнка.

Существенный вклад в развитие сказочной педагогики внесла Евгения Ивановна Тихеева (1878–1957) — одна из основоположниц отечественной дошкольной педагогики, автор методик по развитию речи, мышления и творчества у детей младшего возраста. В своих трудах, таких как «Воспитание детей дошкольного возраста», Тихеева подчёркивала, что сказка должна занимать центральное место в жизни ребёнка, особенно в раннем возрасте, когда мышление ещё тесно связано с образами и эмоциями.

Особое внимание к роли сказки в эмоциональном развитии ребёнка уделяет современный психолог и педагог Игорь Владимирович Вачков, кандидат психологических наук, специалист в области детской

психотерапии, коррекционной педагогики и сказкотерапии. Его труды посвящены тому, как сказка может использоваться не только в обучении, но и в эмоциональной коррекции, развитии внутреннего мира ребёнка, формировании личностного смысла.

Особое философское и педагогическое осмысление сказки даёт Рудольф Штайнер (1861–1925) — австрийский мыслитель, основатель антропософии и вальдорфской педагогики. Его взгляды оказали влияние на систему гуманного образования, в основе которой лежит признание духовной природы ребёнка, важности образного мышления и воспитания через искусство. Вальдорфская педагогика, разработанная на основе идей Штайнера, сегодня используется по всему миру и делает акцент на сказке как на одном из важнейших инструментов раннего развития. Как видно, сказка играет важнейшую роль в развитии ребёнка — от формирования воображения до эмоциональной коррекции. Но её влияние не ограничивается только психологией и педагогикой. В хореографии сказка становится мощным инструментом, соединяющим традиционные нарративы с современными выразительными средствами

Сказка как жанр остаётся важнейшим источником художественного вдохновения в хореографии, особенно в тех случаях, когда речь идёт о детской или семейной сцене. В современном балетном искусстве сказка используется не только в иллюстративной функции, но и как основа для пластической метафоры, глубокого образного высказывания, внутреннего диалога со зрителем.

Сегодня мы видим, что сказка на сцене — это уже не только про волшебство и чудеса, но и про внутренние трансформации героя, философские и психологические подтексты, которые выходят за рамки привычной детской наивности. А балет, как синтетическое искусство, даёт возможность исследовать эти уровни средствами пластики, сценографии и музыкальной драматургии.

Для анализа были отобраны четыре современные постановки:

«Щелкунчик» в постановке Кирилла Симонова и Михаила Шемякина (Мариинский театр, 2001),

«Конёк-Горбунок» в версии Государственного Кремлёвского дворца (2020),

«Аленький цветочек» Екатеринбургского театра оперы и балета (2018),

Проект «Сказки Шарля Перро» (Урал Балет).

Эти спектакли представляют различные подходы к трактовке сказки и демонстрируют, как пластический язык, сценическое пространство и музыкальная партитура могут преобразовать привычную нам историю в многослойное художественное высказывание.

В наше время сложно представить современный танец без импровизации. Именно она помогает найти новые идеи постановки, интересные движения, новые танцевальные комбинации. Можно сказать, она решает творческие задачи, нахождения новых лексических форм.

Импровизация, основанная на образах сказочных персонажей, становится не только методом художественного поиска, но и мощным педагогическим приёмом. Она позволяет детям телесно проживать образы, экспериментировать с характером и эмоциональной окраской движения, выстраивать индивидуальный путь воплощения. Через свободное взаимодействие с образом ребёнок осваивает не только танцевальную лексику, но и учится чувствовать себя автором, что особенно важно для формирования его творческой самостоятельности. Понимание возрастных особенностей позволяет максимально эффективно использовать потенциал сказки в хореографическом воспитании, обеспечивая гармоничное развитие как физических, так и творческих способностей детей.

Не стоит забывать и про музыкальное сопровождение, оно подбирается с учетом возрастных особенностей. Для малышей - четкий ритм и узнаваемые мелодии, для старших - более сложные аранжировки, позволяющие передать нюансы настроения. Сказка предоставляет обширное пространство для использования импровизации на уроке с детьми любого возраста.

Педагогический потенциал сказки в танцевальном искусстве определяется ее способностью говорить с ребенком на понятном ему образном языке, пробуждать фантазию и эмоциональный отклик. Именно это делает сказку незаменимым инструментом в работе хореографа, создающим естественный мост между детским восприятием и профессиональными задачами танцевального искусства.

Сказка — это «тренажер» для одновременного развития тела, эмоций и социальных навыков. Ее универсальность позволяет педагогу гибко адаптировать материал под любую группу, делая занятия и полезными, и увлекательными.

Практическим подтверждением этих теоретических выводов стал наш собственный опыт постановки детского спектакля. В 2023 году мы реализовали проект «Мультфильм», который был создан как попытка объединить сказочных персонажей, их характеры и их индивидуальность, с современными средствами выразительности и восприятием мультимедийного контента. Работа над танцевальным спектаклем «Мультфильм» была реализована в рамках учебно-творческого проекта с младшими школьниками возраста 7-11 лет.

Этот опыт натолкнул на важный вывод: не каждая сказка подходит для воплощения средствами современного танца, особенно в стиле модерн. Такой танец требует внутренней работы, многозначности образов и телесной глубины — а некоторые традиционные детские сюжеты ориентированы преимущественно на внешнюю событийность и простую мораль.

Тем не менее, спектакль «Мультфильм» продемонстрировал, что переработанные сказочные образы (в том числе в форме персонажей из мультфильмов) могут стать действенным ресурсом для развития образного мышления, эмоциональной выразительности и взаимодействия внутри коллектива. Связь поколений также сыграла значимую роль: родители узнавали героев своего детства, что усиливало эффект вовлечённости и отклика.

Постановка «Мультфильм» стала важным этапом как в педагогическом, так и в художественном плане. В процессе работы наблюдалась высокая включённость детей, искреннее проживание образов и стремление к творческому выражению, что привело к сильному сценическому результату.

Однако анализ спектакля показал и определённые ограничения: в нём преобладали элементы театрализации, сюжетной иллюстративности и стилизованных движений — форм, ближе стоящих к жанру эстрадного танца, чем к выразительным средствам хореографии модерн.

Осознание этих рамок не стало препятствием, а, наоборот, вдохновило на поиск более глубокого способа работы с сюжетом. Так появилась идея следующей постановки — спектакля по мотивам философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», где пластический язык модерна мог бы раскрыться в полной мере.

Заключение.

В процессе исследования была подробно рассмотрена роль сказки в детской хореографии как педагогического и художественного феномена. Полученные результаты подтвердили, что сказка в танцевальной педагогике представляет собой не только источник сюжета, но и целостную методическую систему, позволяющую раскрыть творческий потенциал ребёнка, его эмоциональную и пластическую выразительность.

Было установлено, что сказка испокон веков служила важным инструментом нравственного воспитания, формирования базовых ценностей и эмоционального опыта ребёнка. Сказка активизирует воображение, способствует образному мышлению, а также является удобной формой для изучения моделей поведения, что делает её ценным элементом педагогического процесса, особенно в искусстве танца, где эмоциональная вовлечённость играет ключевую роль.

Так же сказка активно используется в профессиональной хореографической практике XXI века. Рассмотренные примеры спектаклей

(«Щелкунчик», «Конёк-Горбунок», «Аленький цветочек», «Сказки Шарля Перро») показали, что сказка сохраняет актуальность как форма художественного высказывания. Хореографы прибегают к символике, пантомиме, сценографическим метафорам и музыкальной драматургии для более глубокого раскрытия образов. Эти спектакли вдохновляют педагогов на применение подобных приёмов в детской хореографии.

Можно сделать вывод, что персонажи сказок становятся основой для создания выразительных, содержательных образов в танце. Работа с образом через сказку развивает телесную осознанность ребёнка, формирует эмоциональную пластичность и способности к импровизации. Танцевальный образ строится на базе моторной характеристики персонажа, его эмоционального состояния, взаимодействия с пространством и другими героями. Использование приёмов пантомимы и творческой импровизации позволяет детям прожить образ, а не только воспроизвести его внешне.

Был представлен авторский опыт постановочной работы в детской хореографической школе. Разбор постановки «Мультфильм» и проект спектакля по мотивам «Маленького принца» показал, что дети не только активно вовлекаются в создание хореографического образа, но и проявляют инициативу, придумывают собственные движения, интерпретируют персонажей, вживаются в сюжет. В этом процессе рождается подлинное сотворчество, где педагог выступает как модератор и вдохновитель, а дети — как полноправные соавторы. Такой формат работы формирует у учащихся эстетический вкус, коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость и сценическую уверенность.

В обобщающем плане можно утверждать, что сказка в детской хореографии — это не просто средство обучения движениям, а целостная методическая система, направленная на гармоничное развитие личности ребёнка. Она объединяет эмоциональное, двигательное, эстетическое и интеллектуальное начало. Через сказку педагог формирует у ребёнка не только выразительное движение, но и личностную зрелость, способность к

сочувствию, пониманию других и самостоятельному творческому мышлению.

Таким образом, сказка является эффективным педагогическим инструментом и основой художественной работы в детской хореографии. Она позволяет построить обучение на эмоциональном отклике, развивает у детей образное мышление и чувство формы, делает процесс осмысленным и увлекательным. Работа с телесным воплощением сказочного сюжета позволяет достичь важнейших целей хореографического воспитания — формирования свободной, эмоционально развитой и выразительной личности.