

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЕЙ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 361 группы Института искусств

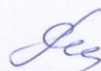
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Развитие личности средствами искусства»

КУЛИКОВОЙ ЮЛИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Научный руководитель:

доктор пед. наук, проф.

И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф.

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2017 год

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.

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.

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).

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 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.

В искусствоведении сам термин «Хореография» истолковывается узко, лишь как сфера создания сценического танцевального «номера», балетного спектакля, либо как воспроизведение фольклорного наследия - вне педагогического аспекта. 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 (АЛ. Ершова, В.В. Медушевский, Л.П. Печко, ЕМ. 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 отсутствием методики. Это противоречие доказывает **актуальность нашего исследования**, и определяет выбор **темы** – «Художественный образ как средство развития творческих способностей младших школьников на занятиях хореографией».

Цель исследования - разработать теоретические и методические подходы к развитию творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа в хореографии.

Объект исследования - процесс создания художественного образа.

Предмет исследования – художественный образ как средство развития творческих способностей младших школьников на занятиях хореографией.

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

- поэтапной организации обучения детей 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 в хореографии.

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 средство 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 в хореографии.

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 эстрадного танца «Квартал Вдохновения». 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 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.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Теоретические основы исследования художественного образа в хореографии как средства развития творческих способностей младших школьников» два параграфа. В первом параграфе «Психолого-педагогические основы развития творческих способностей

младших школьников» рассмотрена проблема способностей, выделены их признаки, представлен анализ проблемы творчества, творческой деятельности, творческих способностей.

Анализ исследований по проблеме позволил выявить, что 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. 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.

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.

Во втором параграфе представлен процесс создания художественного образа в хореографии как средство развития творческих способностей.

Анализ исследований в области художественного образа позволил отметить, что художественный образ является центром тяготения, синтезом чувства и мысли, интуиции и воображения; образной сфере искусства присуще спонтанное саморазвитие, имеющее несколько векторов обусловленности: «давление» самой жизни, «полет» фантазии, логика мышления, взаимовлияние внутрискруктурных связей произведения, идейных тенденций и направленности мышления художника.

Центральным понятием танца является художественный образ.

В сфере искусства понятие образ обычно употребляется наряду со словом художественный, поскольку, в данном смысле, он имеет эстетический характер.

Очень часто в хореографическом искусстве вместо термина «художественный образ» используется понятие «хореографический образ», так как в хореографии эти два словосочетания воспринимаются как синонимы.

Проведя анализ исследований в области проблемы хореографического образа, можно отметить, что образ в хореографии понимается как целостное выражение в танце чувства и мысли, человеческого характера. Образный танец содержателен, эмоционален, наполнен внутренним смыслом. Главным средством выразительности при создании хореографического образа выступает пластика. Именно пластические мотивы являются первоэлементами хореографических образов, и лишь при соединении пластических мотивов в лексику и текст можно получить целостную танцевальную структуру. Создать хореографический образ - значит обрисовать в танце действие или характер. Танец, лишенный образности, сводится к голой технике, к бессмысленным комбинациям движений. В образном же танце техника одухотворяется, становится выразительным средством, помогает раскрытию содержания.

Во второй главе выпускной квалификационной работы «Опытно-экспериментальное исследование развития творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа в хореографии» также два параграфа. В первом параграфе «Методы развития творческих способностей младших школьников в хореографии» рассмотрены различные методы развития творческих способностей.

Организация хореографических занятий обеспечивается рядом методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества.

Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном варианте. Старшие дошкольники и младшие школьники сразу видят художественное воплощение образа, что будит воображение. В некоторых случаях, особенно в начале работы, руководитель может выполнять упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ на музыку.

Словесный метод. Показ не может обойтись без словесных пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается мостиком, который служит соединительным звеном между движением и музыкой. При работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками необходимо давать образные словесные пояснения. Например, “проглотить животик” - втянуть живот, “приколоть кнопочками мизинчики” - плотно прижать стопу и особенно мизинец к полу. Словесные объяснения должны быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был излишне многословен), точны, образны и конкретны. Детей с первых занятий нужно познакомить со специальными терминами. В словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано слово.

Музыкальное сопровождение как методический прием. Рассчитывать на то, что дети сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог своими пояснениями должен помочь детям приобрести умение

согласовывать движения с музыкой. Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем маленькие исполнители проявляют в танце.

Импровизационный метод. На хореографических занятиях имеет смысл постепенно подводить детей к возможности импровизации, то есть свободного, непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. Но вначале педагог зачастую сталкивается с мышечной зажатостью малышей, стеснительностью. И только путем различных упражнений, этюдов, игр он может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность.

Метод иллюстративной наглядности. Занятия с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста вовсе не исчерпываются только задачами физической и музыкальной тренировки. Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами.

Игровой метод. Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся. При обучении детей движениям, хорошо использовать игровые приемы, способствующие эмоционально-образному уточнению представлений о характере движений, например: “Нужно прыгать, как зайчики”; “Побежим легко и тихо, как мышки”. Игра всегда вызывает у детей веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже если по ходу игры преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя или облегчая задание. Именно в игре легче всего корректировать поведение занимающихся. В одних случаях подбадривающее слово педагога вызовет положительные эмоции, в других – сдерживающее слово побуждает соотнести свое поведение с предъявляемыми требованиями.

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций вновь

возвращается к пройденному, но уже предлагает все более сложные упражнения и задания. Конечно, не все дети в течение занятия одинаково активны и эмоциональны, но необходимо добиваться, чтобы не было равнодушных и безучастных. И здесь уже не столь важно, каким методом пользуется педагог. Какой бы метод он ни выбрал, главное, чтобы ребенок занимался с удовольствием, уходил с занятия счастливым и с нетерпением ждал новой встречи с музыкой и танцем.

Для развития творческих способностей очень важно использование творческих заданий, которые должны даваться в определенной последовательности, поэтапно.

Во втором параграфе «Экспериментальная работа по развитию творческих способностей младших школьников посредством создания художественного образа в хореографии» обобщен педагогический опыт работы в коллективе «Квартал вдохновения» г. Балаково.

Экспериментальное исследование развития творческих способностей детей младшего школьного возраста посредством создания художественного образа в хореографии проходило на базе ансамбля эстрадного танца «Квартал Вдохновения». В экспериментальной работе приняло участие 40 детей в возрасте от 6 до 9 лет, которые были поделены на контрольную и экспериментальную группу по 20 человек в каждой.

Экспериментальное исследование включало три этапа: 1. констатирующий; 2. формирующий; 3. контрольный.

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.

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 организовано сотрудничество с родителями в процессе развития творческих способностей детей посредством создания художественного образа в хореографии.

Результаты повторной диагностики показали эффективность проведенной работы.