

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

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ CONTEMPORARY
DANCE В ДЕТСКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы
направления подготовки 52. 03. 01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство современного танца»
факультета искусств

Кузнецовой Дарьи Алексеевны

Научный руководитель
д-р искусствоведения, профессор
кафедры теории,
истории и педагогики искусства

Д.А. Попов

Зав. кафедрой
д-р пед. наук, профессор
кафедры теории,
истории и педагогики искусства

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучить особенности освоения и обучения contemporary dance в детском хореографическом коллективе.

Для достижения цели исследования были выдвинуты следующие **задачи:**

- Изучить историю становления и развития contemporary dance в XX веке;
- Рассмотреть место contemporary dance в хореографическом искусстве современной России;
- Определить наиболее эффективные методы педагогической работы над contemporary dance в дошкольном хореографическом коллективе;
- Изучить систему обучения contemporary dance с детьми среднего школьного возраста в хореографическом коллективе

Методологической основой исследования являются труды по педагогике А.Я. Вагановой, С.В. Акишева, М.М. Плисецкой, В.В. Полонского, Г.Ф. Богданова и др.

Методы исследования – изучение и анализ литературы по теме исследования, сравнение различных педагогических методик, обобщения, сравнения.

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

Основное содержание работы.

Главная задача педагога-хореографа состоит в гармоничном развитии интеллекта, воли и эмоций ученика. Полноценное гармоничное развитие предполагает адекватное физическое развитие, насколько это позволяют объективные факторы. В настоящее время танец не занимает должного места среди средств воспитания и развития личности. Тем не менее, как показал

Р. Штейнер, занятия танцами тесно связаны с развитием интеллекта, воли и эмоций, которые составляют духовный мир личности [28].

Исследования педагогов и психологов показывают, что эстетическое развитие, включая танцевальную практику, способствует общему интеллектуальному росту ребенка и влияет на его взаимоотношения со сверстниками. Например, Т.О. Бильченко провел исследование в хореографических кружках с участием более 300 школьников разных возрастов [28]. Было обнаружено, что дети, занимающиеся танцами, развиваются эстетически, их отношение друг к другу и к коллективу в целом становится более позитивным.

Регулярные занятия танцами оказывают положительное влияние на детей школьного возраста. Исполнение танцевальных номеров и тренировочных упражнений под музыку способствует развитию интереса к музыке и обогащению танца ее эмоциональным содержанием. Танцевальные занятия способствуют эстетическому развитию детей, формированию у них художественного вкуса, а также физическому развитию, дисциплине и повышению культуры поведения. Благодаря занятиям танцами, дети приобретают красивую осанку и улучшают координацию движений [7].

Процесс обучения и воспитания в детском хореографическом коллективе должен быть построен таким образом, чтобы повысить эффективность педагогического воздействия танца, улучшить исполнительское мастерство детей и обогатить их внутренний мир. Важно, чтобы работа с детьми основывалась на интересе, увлеченности и творчестве. Необходимо учитывать доступность: руководитель должен помнить, что вредно заставлять детей выполнять упражнения, которые им непонятны или не под силу. Ребенок должен получать удовольствие от своих успехов [1].

В современной научной и учебно-методической литературе по вузовской педагогике всё чаще обращаются к теме воспитания через творчество. В центре внимания оказываются несколько ключевых аспектов: единство художественного и педагогического начала в воспитательном

процессе; необходимость учитывать типологические особенности как участников, так и руководителей хореографического коллектива; влияние структуры самого педагогического процесса; психолого-педагогические основы руководства коллективом; а также формирование репертуара в тесной связи с учебно-воспитательной деятельностью.

Обучение и воспитание при этом рассматриваются не как разрозненные направления, а как взаимосвязанные стороны единого процесса формирования личности в педагогике.

Работа педагога в хореографии имеет свою специфику. Она направлена не только на развитие исполнительских навыков, но и на формирование нравственных качеств, черт характера, культуры поведения и общения – как внутри коллектива, так и за его пределами: в школе, в быту, в повседневной жизни. Воспитание средствами танца понимается как часть более широкого общественного процесса. Так, например, аккуратность в исполнении и опрятный внешний вид на занятиях со временем проявляются и в других жизненных ситуациях [2].

Учебно-воспитательная работа составляет неотъемлемую часть творческой жизни хореографического коллектива. От её уровня напрямую зависят исполнительское мастерство, устойчивость коллектива и его перспективы развития. Практика показывает, что разделение обучения и воспитания – или тем более отрыв воспитательной работы от творческого процесса, сводимого лишь к накоплению профессиональных умений, – оказывается малоэффективным.

Наиболее продуктивным является их органичное соединение непосредственно в процессе творчества. Именно так возникает интерес к освоению мастерства, формируется внутренняя потребность в нём, а педагогические и художественные задачи начинают работать в единстве. В этих условиях обучение в хореографическом коллективе одновременно становится и процессом воспитания личности.

Основной формой организации учебного процесса в хореографическом коллективе, как и в образовательных учреждениях, остаётся урок – репетиционное коллективное занятие. Именно здесь участники осваивают и закрепляют необходимые навыки, а также получают возможность для индивидуального общения с педагогом [4].

Обучение в хореографическом коллективе строится на базовых дидактических принципах, принятых в педагогике. К ним относятся активность обучающихся, единство теории и практики, наглядность, доступность материала, систематичность занятий, прочность усвоения знаний, а также индивидуальный подход к каждому участнику. Художественный руководитель хореографического коллектива играет ключевую роль в организации творческого процесса и развитии учеников.

Воспитательная работа в художественном коллективе представляет собой сложный и многоплановый процесс. Она связана с реализацией широкой программы организационно-педагогических и художественно-исполнительских мероприятий.

Профессия художественного руководителя хореографического коллектива имеет множество преимуществ. Во-первых, это возможность творческой самореализации и самовыражения через создание уникальных танцевальных номеров. Во-вторых, это шанс работать в команде талантливых людей, объединенных общей целью. В-третьих, это возможность путешествовать и выступать на различных площадках, расширяя свой кругозор и опыт.

Однако профессия художественного руководителя хореографического коллектива также имеет свои сложности. Это высокая конкуренция в индустрии развлечений, необходимость постоянного поиска новых идей и источников вдохновения, а также риск физической усталости и травм при интенсивных тренировках и выступлениях.

Положительные стороны работы художественного руководителя в хореографическом коллективе:

1. Развитие творческих способностей, ведь художественный руководитель способствует развитию творческого мышления у исполнителей, помогая им выражать себя через танец и создавать уникальные хореографии.

2. Художественный руководитель помогает исполнителям совершенствовать свои хореографические навыки, улучшать технику исполнения и развивать музыкальность.

3. Художественный руководитель способствует формированию дружного и сплоченного коллектива, где каждый исполнитель чувствует себя важным и ценным членом команды.

4. Художественный руководитель готовит коллектив к выступлениям, обеспечивая высокое качество исполнения и эмоциональную отдачу на сцене.

Отрицательные стороны работы художественного руководителя в хореографическом коллективе:

1. Недостаточная индивидуальная работа, ведь в некоторых случаях художественный руководитель может не уделять достаточного внимания индивидуальным потребностям исполнителей, то это может привести к неравномерному развитию участников.

2. Некорректное взаимодействие с исполнителями или неспособность управлять коллективом может привести к возникновению конфликтов и напряженной атмосфере в коллективе.

3. Ограниченность видения, ведь если художественный руководитель не стремится к постоянному профессиональному развитию и не следит за новыми тенденциями в мире хореографии, то его работа может оказаться устаревшей и неинтересной для участников.

4. Недостаточная подготовка к выступлениям: если художественный руководитель не уделяет достаточного внимания подготовке к выступлениям, это может отразиться на качестве выступлений коллектива и его репутации [5].

На своем опыте я убедилась в том, что действительно не хватает времени, чтобы уделять внимание каждому ученику в коллективе. Опыт показывает, что для решения многих важных задач необходим помощник. С 2025 года роль такого помощника в моем коллективе играет девочка из старшей группы, что позволяет на занятиях уделять внимание всем. Работа хореографа – руководителя танцевального коллектива – редко бывает полностью индивидуальной. За внешней цельностью репетиционного процесса обычно стоит слаженное взаимодействие педагога и помощника, от которого во многом зависит организация занятий, дисциплина в группе и качество творческого результата.

Помощник хореографа выступает не просто техническим исполнителем, а полноправным участником педагогического процесса. Его функции охватывают как организационные, так и частично педагогические задачи, что позволяет мне, как руководителю, сосредоточиться на художественной и методической стороне работы.

Прежде всего, помощник обеспечивает организацию репетиционного процесса. Он следит за готовностью зала к занятию: проверяет наличие необходимого оборудования, музыкального сопровождения, реквизита, костюмов, если они используются на репетиции. В его задачи входит контроль за своевременным сбором участников, фиксация посещаемости, помощь в распределении группы по подгруппам.

Во время самого занятия помощник активно участвует в рабочем процессе. Он может демонстрировать движения вместе с педагогом или отдельно, помогая участникам лучше усвоить материал. Особенно это важно в группах начального уровня, где требуется дополнительная наглядность и поддержка. Помощник следит за правильностью выполнения элементов, корректирует ошибки, работает индивидуально с теми, кто отстаёт, не отвлекая при этом основное внимание руководителя от всей группы.

Значительная часть работы помощника связана с дисциплиной и организацией поведения участников. Он помогает поддерживать рабочую

атмосферу, контролирует соблюдение правил, следит за внешним видом учащихся, их готовностью к занятию. В детских и подростковых коллективах эта функция приобретает особое значение, так как позволяет выстроить чёткую структуру взаимодействия и избежать хаоса на репетиции.

Отдельное направление – участие в постановочной деятельности. Помощник может фиксировать хореографический материал (видео, записи комбинаций), контролировать синхронность исполнения, работать с отдельными группами или солистами. При подготовке номеров он часто выполняет роль связующего звена между руководителем и участниками, помогая быстрее донести замечания и корректировки.

Вне репетиций помощник также задействован в жизни коллектива. Он может участвовать в организации выступлений и конкурсов: следить за списками участников, помогать с костюмами, координировать сборы, взаимодействовать с родителями детских групп.

Важно подчеркнуть, что взаимодействие хореографа и помощника строится на чётком распределении ролей и доверии. Руководитель определяет художественную концепцию, методику обучения и стратегию развития коллектива, а помощник обеспечивает реализацию этих задач на практике, поддерживая непрерывность и эффективность учебно-воспитательного процесса.

Таким образом, помощник хореографа – это не второстепенная фигура, а важный элемент системы, который помогает соединить творческую и педагогическую составляющие работы коллектива, делая процесс обучения более организованным, управляемым и результативным.

В целом, профессия художественного руководителя хореографического коллектива является интересной и разнообразной. Она позволяет сочетать творчество, спорт и общение с людьми, делая ее привлекательной для многих молодых людей.

Таким образом, можно сделать вывод, что художественный руководитель хореографического коллектива – это профессионал, который

объединяет в себе творческие, организационные и педагогические качества. Его работа направлена на создание уникальных танцевальных номеров, развитие коллектива и поддержку талантливых артистов. Руководителю целесообразно строить свою работу в коллективе по принципу «от простого - к сложному». Запланировать такой репертуар, который заинтересовал бы всех участников коллектива, где учитывались бы возможности каждого исполнителя, перспективы их творческого роста. Художественный руководитель должен найти возможность проявления способностей каждого участника.

Руководитель хореографического коллектива играет ключевую роль в воспитательной работе. Руководитель – это не только профессионал в области хореографии, но и психолог, способный понять и учесть индивидуальные особенности каждого участника коллектива. Руководитель должен быть в состоянии создать благоприятную среду для коммуникации и обучения, обеспечить мотивацию и поддержку для каждого участника коллектива.

Понимание особенностей этой профессии позволяет более глубоко взглянуть на роль художественного руководителя в мире хореографии и его значимость для развития этого искусства.

Творчество художественного руководителя немыслимо без постоянного поиска. Поиск сюжета для танцевальной композиции предполагает изучение жизни, знание литературных первоисточников, произведений искусства. Необходимость найти нужное «слово» для выражения мысли заставляет балетмейстера каждодневно развивать свою фантазию, обогащать палитру выразительных средств.

Теперь следует определить базовые формы учебно-воспитательной работы.

Формы художественно-эстетического образования можно разделить на основные, дополнительные и формы художественно-эстетического самообразования. К основным формам относятся просмотр балетных

спектаклей, прослушивание музыки и знакомство с творчеством мастеров хореографии. Дополнительные формы включают коллективные или индивидуальные посещения спектаклей, фильмов, дискотек. Формы художественно-эстетического самообразования включают самостоятельное изучение вопросов теории музыки, балета и чтение книг по хореографии и другим видам искусства.

Педагог, начиная работу над постановкой, должен рассказать детям об истории, костюмах, традициях, образах и характерах, мотивах действий. Это должно быть преподнесено на доступном для детей языке, возможно, с использованием иллюстраций. Просмотр специальных фильмов и прослушивание музыки также могут быть полезными. Коллективный просмотр создает общую тему для обсуждения, направляя детей к правильным рассуждениям. Традиции в коллективе, такие как посвящение в хореографы или переход из младшей группы в старшую, также играют воспитательную роль. Дисциплина прививает навыки организованности и активного отношения к труду. Педагог воспитывает уважение к общему труду и способность подчинить личное общественному. Сознательная дисциплина – это дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети становятся более собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи.

Постановка номеров на современные темы может стимулировать встречи с интересными людьми, чтение современной литературы, посещение музеев и т.д. Полезно совместно просматривать и обсуждать концертные программы, спектакли профессиональных и любительских коллективов.

Анализ концертных выступлений коллектива также важен. Педагог-руководитель должен обратить внимание как на положительные, так и на отрицательные моменты программы. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, чтобы помочь им раскрыть свои способности.

Вовремя сказанное доброе слово, поддержка и одобрение могут значительно помочь детям.

Творческие отчёты, обмен опытом между коллективами, взаимная поддержка и помощь – всё это играет важную роль в воспитательной работе. Не менее значимы встречи с яркими, талантливыми людьми: их рассказы о профессии и творческом пути оказывают на детей сильное эмоциональное воздействие и нередко становятся источником вдохновения. Важной частью этой работы остаются и совместные вечера отдыха с участием детей и родителей, которые укрепляют коллектив и создают атмосферу доверия.

Существенное значение имеет и включённость каждого участника в репертуар коллектива. Когда ребёнок чувствует свою значимость и востребованность, это усиливает его мотивацию к занятиям и помогает осознать себя частью общего дела.

При этом воспитательная работа требует системности. Только при регулярной и продуманной организации она даёт устойчивые и положительные результаты.

Воспитательная работа хореографа сложна из-за разнообразия культурных и воспитательных уровней детей в коллективе. Педагогу необходимо проявлять такт и чуткость, применять индивидуальный подход к каждому ребенку. Он должен заинтересовать детей, использовать возможности каждого ребенка и его перспективы. В общении с детьми необходимо проявлять симпатию, уважительный интерес к их радостям и огорчениям, к их жизненным сложностям. Педагог должен понимать взаимоотношения детей и их внутренний мир.

Дети должны понимать, что каждое занятие обязательно, пропуски без уважительных причин недопустимы из-за специфики хореографического искусства. Это помогает развивать чувство долга и ответственности. Педагог должен строить воспитательную работу по принципу интереса, который поддерживается постоянным изучением нового хореографического

материала. Это вызывает положительные эмоции у детей, влияет на их нравственный настрой и эстетическую культуру.

Каждый ответственный педагог направляет свои усилия на воспитание детей в коллективе, внимательно относясь к их индивидуальным особенностям и отслеживая их творческое развитие. Он вкладывает время, силы и ресурсы в то, чтобы обеспечить всестороннее развитие своих воспитанников. Опытный педагог, искренне заинтересованный в своих учениках, всегда найдёт возможность поддержать одарённого ребёнка и помочь ему раскрыть свой творческий потенциал.

Не случайно А. М. Матюшкина отмечает: «Ведь выявление и воспитание молодых талантов, передача им своих навыков и знаний, а затем содействие им в дальнейшем творческом росте и есть почётная обязанность педагога-хореографа. И в этом мы, хореографы, должны оказывать друг другу посильную помощь» [29].

Подводя итог, можно сказать, что занятия детей в хореографическом коллективе являются эффективным средством воспитания, поскольку:

- они организуют и воспитывают детей, расширяют их художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности и ответственности;
- занятия помогают развивать чувство «локтя» и ответственности за общее дело;
- они учат детей планировать и использовать свое свободное время;
- занятия помогают выявить талантливых детей и способствуют их профессиональному развитию;
- они также позволяют выявить педагогические и организаторские способности детей.

Воспитание должно проходить таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя искателем и открывателем знаний. Это придает работе радость и удовлетворение.

Работа с детьми среднего школьного возраста в направлении contemporary dance требует от педагога не только профессионального

владения танцевальной техникой, но и глубокого понимания возрастной психологии, особенностей восприятия и эмоционального состояния подростков. Contemporary dance как современное направление хореографии строится на свободе движения, импровизации, работе с телом и эмоциями. Contemporary dance как направление современной хореографии отличается свободой формы, отсутствием жёстких канонов и акцентом на индивидуальность исполнителя. В отличие от классического танца, здесь важнее не идеальная техника, а способность через движение передавать чувства, состояния и внутренние переживания. Именно поэтому данный стиль особенно органично вписывается в работу с подростками, которым важно быть услышанными и понятыми.

В педагогической практике важно использовать методы, которые помогают ребёнку не просто повторять движения, а осмысленно проживать их. Одним из ключевых подходов становится метод импровизации. Он позволяет детям экспериментировать с движением, искать собственные пластические решения и не бояться ошибок. Для подростков это особенно ценно, так как снижает страх оценки и развивает уверенность в себе. Он предполагает создание ситуаций, в которых ребёнок не получает готового набора движений, а самостоятельно ищет способы выражения заданной темы. Это может быть импровизация на определённую эмоцию, музыку или образ. Такой подход развивает креативное мышление, снимает психологические зажимы и помогает преодолеть страх ошибки. Подростки начинают воспринимать движение как язык, а не как набор правильных или неправильных элементов.

Не менее важным является метод телесного осознания. Педагог помогает детям почувствовать своё тело, понять, как оно движется в пространстве, как распределяется вес, как работает дыхание. Такие упражнения формируют базовую телесную грамотность, без которой невозможно развитие в contemporary dance.

Также широко используется метод образного мышления. Через воображаемые ситуации, образы и эмоциональные состояния дети учатся передавать внутренние переживания через движение. Например, им может быть предложено «двигаться как ветер», «ощутить тяжесть дождя» или «передать состояние радости без слов». Это развивает не только пластичность, но и эмоциональный интеллект.

Метод образного и ассоциативного мышления также играет значительную роль. Через работу с воображением педагог помогает детям выйти за рамки привычных движений. Например, ученикам предлагается представить себя стихией, животным, предметом или эмоциональным состоянием. Такие задания развивают не только пластическую выразительность, но и способность к эмпатии, глубинному проживанию образа. Постепенно движения становятся более осмысленными и наполненными внутренним содержанием.

Не менее важным является метод работы с музыкой как с самостоятельным партнёром. В contemporary dance музыка не просто сопровождает движение, а становится его источником, импульсом и структурой. Дети учатся слушать ритм, паузы, динамику, реагировать на звуковые изменения телом. Иногда используются даже упражнения без музыки, где движение рождается из внутреннего ритма и дыхания, что усиливает концентрацию и осознанность.

Особое внимание уделяется групповым формам работы. Упражнения в парах и малых группах помогают развивать чувство партнёрства, умение взаимодействовать, слушать и чувствовать других участников. Это важный аспект социализации подростков. Педагог в contemporary dance выступает не столько как строгий наставник, сколько как модератор процесса. Он создаёт безопасную творческую среду, направляет, предлагает задания, но оставляет пространство для личной интерпретации каждого ученика.

Люди приходят в танцы по разным причинам и большинство остаются там надолго. Contemporary dance помогает людям выражать свои эмоции

языком тела и движений, это положительно влияет на ментальное состояние человека. Особенности этого направления танца позволяют человеку самовыражаться и чувствовать себя свободным, улучшается физическое состояние, мышцы, осанка, улучшается кровообращение, повышается гибкость тела. Благодаря танцам даже улучшается память и работоспособность мозга. Дети в танцевальных коллективах заводят новые знакомства, кто-то начинает профессионально углубляться в изучение танцевального мира или находят в этом свое любимое хобби. Contemporary dance насчитывает больше ста лет своей истории, и за это время появлялись различные техники, входившие в общее понятие «современной хореографии».

Заключение.

Подводя итог, можно сказать, что занятия contemporary dance в хореографическом коллективе являются эффективным средством их воспитания, так как:

1. Они организуют и воспитывают детей, расширяют их художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности и ответственности.
2. Занятия помогают развивать чувство «локтя» и ответственности за общее дело.
3. Они учат детей планировать и использовать свое свободное время.
4. Занятия помогают выявить талантливых детей и способствуют их профессиональному развитию.
5. Они также позволяют выявить педагогические и организаторские способности детей.
6. Занятия способствуют раскрытию личности, физической и духовной свободе.

Важно отметить, что воспитание должно проходить таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя нужным и занятие проходило на положительных эмоциях. Если даже в течение занятия были отрицательные

моменты, преподаватель обязан закончить занятие на положительных эмоциях. Это помогает окрасить работу радостными чувствами. Педагогу необходимо находить индивидуальный подход к каждому ребенку, чувствовать его. Важно быть на одной волне с детьми, тогда и работа в коллективе будет слаженнее. Также не стоит забывать, что по своей природе детское творчество contemporary dance носит импровизационный характер, и не стоит ограничивать его в этом. Наоборот, нужно помогать ему раскрывать свои таланты и тогда можно увидеть, насколько уникален и особенен каждый ребенок. Творческий потенциал детей столь высок, что педагогу следует только направлять их фантазию, а также создавать благоприятную атмосферу на занятиях, помня о том, что лишь доброжелательное отношение с детьми освобождает их от эмоциональной и физической скованности.

Состоявшаяся творческая личность – это результат не только природной одаренности, но и благоприятных социальных обстоятельств, самовоспитание, предполагающее личные старания и трудолюбие. Только совместная работа этих факторов дает возможность ребенку состояться как творческая личность. Исходя из моего практического опыта работы с детьми, могу сделать вывод о том, как важно давать детям компетентную и регулярную подготовку, а также направлять в нужное русло для того, чтобы ребенок мог творчески развиваться.