

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 ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

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

Мирзоевой Амины Заминовны

Научный руководитель (руководитель)
доцент, доктор
искусствоведения,

Д.А.Попов

должность, уч. степень, уч.
звание

подпись, дата

инициалы,
фамилия

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч.
звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2026

Введение. Хореография представляет собой искусство, гармонично сочетающее в себе физическую подготовку, способность передавать эмоции через движение и взаимодействие между людьми. Практика хореографии углубляет осознание собственного тела и предоставляет инструмент для выражения чувств посредством телесных проявлений. Это искусство открывает широкие возможности для самовыражения и построения равноправных отношений с окружающими. Для юных исполнителей хореография имеет особую ценность, позволяя им ощутить свою неповторимость и одаренность, что, в свою очередь, укрепляет их самооценку и стимулирует развитие творческого потенциала.

Актуальность исследования. В современном мире, где стандартизированное образование стало нормой, дополнительное обучение, такое как занятия в кружках и специальных школах, становится все более важным. Занятия хореографией, вокалом или музыкой могут не определять будущую профессию, однако они способствуют развитию полезных двигательных навыков, музыкального слуха и прививают любовь к искусству. Кроме того, такие занятия имеют воспитательное значение, помогая развивать пунктуальность, собранность, ответственность и умение общаться с людьми.

Анализ современного состояния показывает, что даже при хороших результатах участие в исполнении хореографических произведений, регулярное посещение репетиций и концертных выступлений сами по себе не приводят автоматически к положительным изменениям в воспитании, формировании нравственной культуры и развитии эстетических чувств человека. Участие в коллективе может иметь локальное воспитательное значение (например, развитие художественных навыков и умений, расширение знаний об искусстве), если оно не подкреплено целенаправленной и систематической воспитательной работой.

Целью исследования является изучение особенностей организации педагогической работы в хореографическом коллективе.

Задачи:

1. Раскрыть понятие педагог-хореограф.
2. Проанализировать методы формирования коллектива
3. Раскрыть образовательный и воспитательный потенциал в коллективе.
4. Выявить педагогические цели в работе руководителя коллектива
5. Раскрыть особенности работы во взрослом коллективе
6. Раскрыть особенности работы в детском коллективе

Методологическая основа исследования – это работы таких авторов как Петровский А.В., Макаренко А.С., Уманский Л.И., Щуркова Н.Е. и др.

Структура исследования включает введение, три главы, заключение и список использованной литературы.

Цель данной работы – определить особенности организации педагогической работы в хореографическом коллективе, определить педагогические аспекты во взрослом и детском хореографическом коллективе.

Практическая значимость данной рекомендации заключается в изучении особенностей организации педагогической работы в хореографическом коллективе.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы апробированы в процессе педагогической деятельности автора в руководимых им коллективах современного танца «ВолБит» (взрослый состав, 16–25 лет) и «РИТМОСТИЛЬ» (детский состав, 10–14 лет).

Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены объект, предмет, цель и задачи работы, охарактеризована методологическая основа, раскрыта практическая значимость и структура исследования.

Глава 1. Возможности и цели педагогической работы в коллективе современного танца. Первая глава посвящена теоретико-методологическим основам педагогической работы в хореографическом коллективе. В параграфе 1.1 «Педагог-хореограф: структура профессиональной компетентности и личностные качества» раскрывается сущность понятия «руководитель хореографического коллектива». На основе анализа работ Г.Ф. Богданова, Л.Д. Ивлевой и А.А. Огаркова выделены ключевые блоки качеств педагога-хореографа: общечеловеческие (трудолюбие, честность, требовательность, справедливость); психофизиологические (здоровье, стрессоустойчивость); деловые (самоорганизованность, способность управлять коллективом); коммуникативные (культура речи, создание благоприятного психологического климата); профессиональные (знания в области менеджмента и управления персоналом). Отмечено, что в работе с коллективом современного танца особое значение приобретает постоянная рефлексия собственной творческой деятельности и способность мыслить хореографическими образами.

В параграфе 1.2 «Функции и стили руководства педагога» рассматриваются три основных стиля педагогического общения: авторитарный (подавление), индифферентный (равнодушие) и демократический (сотрудничество). Подробно проанализированы особенности каждого стиля, их влияние на развитие личности участников и эффективность творческого процесса. Демократический стиль признан наиболее продуктивным для развития хореографического коллектива, поскольку он ставит педагога и участников в позицию дружественного взаимопонимания, вызывает положительные эмоции, уверенность в себе, даёт понимание ценности сотрудничества.

В параграфе 1.3 «Методы формирования сплоченного коллектива» представлена систематизация методов, направленных на развитие доверия, взаимопонимания и командного духа. Выделены пять групп методов: коммуникативные (тренинги командообразования, рефлексивные круги);

организационно-деятельностные (коллективно-творческие дела по технологии И.П. Иванова, проектная работа); социально-психологические (ритуалы, традиции, система шефства); игровые (деловые игры, квесты); методы стимулирования («дерево целей», позитивное подкрепление). Определены критерии эффективности применяемых методов: рост взаимопомощи, снижение конфликтности, увеличение инициативности и эмоциональной вовлеченности участников.

В параграфе 1.4 «Образовательный и воспитательный потенциал современного танца» раскрываются две взаимосвязанные составляющие. Образовательный потенциал реализуется через развитие двигательных навыков, исследование возможностей тела, освоение художественных средств, импровизацию, осознанное движение, саморегуляцию и приобщение к культуре. Воспитательный потенциал включает формирование дисциплины и самоконтроля, развитие умения работать в команде, воспитание ответственности, эстетическое воспитание, формирование нравственных качеств и развитие творческого мышления. Обоснован тезис о том, что воспитание становится эффективным, когда руководитель чётко выделяет цель воспитания, а личность педагога играет в этом процессе ключевую роль.

В параграфе 1.5 «Педагогические цели в работе руководителя коллектива современного танца» определены три основные группы функций руководителя: организационно-управленческая (планирование, организация, мотивация, координация, контроль); педагогическая (учебно-воспитательная и развивающая); творческая (постановочная и репетиционная). Отмечено, что в любительском коллективе руководитель совмещает все эти функции, что значительно усложняет его работу, но делает её многогранной и творческой. Сформулированы требования к личности педагога-хореографа: обладание художественным вкусом, знание методики постановочной работы, владение разнообразной

хореографической лексикой, музыкальная грамотность, элементарные знания в области педагогики, психологии, анатомии и истории искусства.

Выводы по первой главе обобщают результаты теоретического анализа: руководитель любительского хореографического коллектива выполняет организационно-управленческую, педагогическую и творческую функции, которые должны реализовываться в равной степени; для достижения успеха необходимо применять функции менеджмента (планирование, организация, мотивация, координация, контроль); педагогический процесс направлен на развитие физических данных и личностных качеств участников.

Глава 2. Педагогические аспекты постановочной и репетиционной работы в коллективе современного танца. Вторая глава посвящена практическим аспектам организации педагогической работы. В параграфе 2.1 «Общие принципы организации репетиционного процесса в современном танце» репетиционная работа рассматривается как сложный педагогический процесс, направленный на формирование у исполнителей глубокого понимания хореографической лексики и концепции произведения. Обоснована необходимость создания эмоционально комфортной среды, использования разнообразных форм работы (индивидуальной, групповой, коллективной) и методов стимулирования самоанализа. Подчёркнута роль педагога в развитии у участников веры в себя, раскрытии внутреннего потенциала и самобытности.

В параграфе 2.2 «Специфика репетиционной и постановочной работы в современном танце: этапы и методические приёмы» детально рассмотрена структура репетиционного процесса, включающая этапы: разогрев (настройка организма и внимания, элементы техник release и floor-work); техническая проработка (разучивание и оттачивание элементов с акцентом на качество движения, его инициацию, использование веса и инерции); репетиция в контексте (соединение фрагментов в единое целое, работа с пространством и музыкой); прогоны и чистки (отработка

выносливости и сценического поведения). Отмечено, что ключевым отличием современного танца от классического является акцент на внутренней логике движения, а не на внешней форме.

В параграфе 2.3 «Особенности педагогической работы во взрослом коллективе современного танца» на примере руководимого автором коллектива «ВолБит» (участницы 16–25 лет) проанализирована специфика работы со взрослыми исполнителями. Выявлены психолого-педагогические особенности: высокая осознанность и внутренняя мотивация участников, способность к рефлексии и самостоятельному поиску телесных решений, что позволяет выстраивать партнёрские, диалоговые отношения. Определены методические особенности: учёт физиологических ограничений (меньшая гибкость, более долгое восстановление) требует тщательной организации разминки и заминки; развитая мускулатура и координация позволяют осваивать сложные силовые поддержки. Особое внимание уделено корпоративной культуре как фактору сплочения коллектива.

В параграфе 2.4 «Особенности педагогической работы в детском коллективе современного танца» на примере коллектива «РИТМОСТИЛЬ» (участницы 10–14 лет) раскрыты особенности работы с детьми. Ведущей формой деятельности признана игра, что определяет необходимость построения учебного процесса в игровой форме с использованием ярких образных сравнений. Определены физиологические ограничения: недопустимость форсированного развития гибкости, чрезмерной прыжковой нагрузки, длительной статической нагрузки. Структура занятия строго регламентирована по возрасту (45–60 минут). Ключевым фактором мотивации является создание «ситуации успеха» через похвалу за малейшие достижения. Представлен разработанный автором план постановочного и репетиционного процесса на период с января по июнь 2026 года, подтвердивший эффективность предложенного подхода.

В параграфе 2.5 «Специфика взаимодействия педагога с родителями как условие успешного развития воспитанников» обоснована необходимость системной работы с родителями. Выделены основные принципы и формы взаимодействия: информационная открытость (создание чатов в мессенджерах); вовлечение родителей в жизнь коллектива (помощь в пошиве костюмов, сопровождение на конкурсы); педагогическое просвещение (родительские собрания, открытые уроки); культура общения (недопустимость публичной критики). Отмечено, что успешное взаимодействие с родителями создаёт мощную психологическую поддержку для ребёнка и является залогом высоких творческих результатов.

Выводы по второй главе обобщают практические аспекты исследования: репетиционный процесс в современном танце является сложным художественно-педагогическим процессом; формирование сплоченного коллектива достигается через системное применение комплекса методов; работа с разновозрастными коллективами имеет ярко выраженную специфику; взаимодействие с родителями является важнейшим условием успешного развития детского коллектива.

Третья глава посвящена психолого-педагогическим аспектам управления конфликтами и разработке практических рекомендаций. В параграфе 3.1 «Проблемы и пути их решения в работе с коллективом» представлена типология конфликтов в хореографическом коллективе: межличностные конфликты между участниками; конфликты между участником и руководителем; конфликты внутри малых групп (клик); конфликты между родителями и руководителем. Обоснован тезис о том, что конфликт несёт не только деструктивный, но и конструктивный потенциал. Определены стратегии педагогического разрешения конфликтов: «танцевальный батл» (креативный метод снятия напряжения); стратегия посредничества (помощь сторонам в самостоятельном поиске компромисса); «рефлексивный круг» (уважительное обсуждение чувств

без обвинений); профилактика (создание прозрачной системы правил, справедливое распределение ролей). Выделены признаки нездоровой атмосферы в коллективе и предложены способы сплочения.

В параграфе 3.2 «Личный педагогический опыт и авторские принципы организации работы» представлены четыре авторских принципа, сформулированных на основе многолетней практической работы: «Ошибается один – страдают все» (командная ответственность); «Перфекционизм всегда вознаграждается» (стремление к чистоте исполнения); «Дисциплина – основа успеха» (создание структурированного каркаса для творчества); «Умей поддержать себя и других» (позитивный психологический климат). Обоснована эффективность данных принципов для воспитания у участников чувства ответственности за общее дело («чувства локтя»), аккуратности, организованности, раскрытия творческого и лидерского потенциала.

В параграфе 3.3 «Система методических рекомендаций для руководителя хореографического коллектива» предложены десять практических советов для эффективного управления коллективом: осознание главной воспитательной цели; обращение к собственному детскому опыту; внесение разнообразия в уроки; поддержание традиций; искренний интерес к ученикам; изучение психологии и педагогики; цифровая коммуникация с участниками; участие в творческих конкурсах; личный позитивный пример; любовь к своему делу. Рекомендации носят практико-ориентированный характер и могут быть применены в работе руководителей любительских и профессиональных хореографических коллективов.

Выводы по третьей главе обобщают результаты анализа конфликтологии в хореографическом коллективе: конфликты являются неизбежным элементом творческой жизни; эффективное управление конфликтами требует грамотного направления их в конструктивное русло; реализация авторских педагогических принципов и следование системным

методическим рекомендациям позволяют минимизировать деструктивные последствия и превратить конфликты в ресурс развития коллектива.

Заключение. 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.

