

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 ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ
ЦИРКОВОЙ СТУДИИ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА**

студента 2 курса 221 группы факультета искусств
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

Бояркиной Дарьи Александровны

Научный руководитель
доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Хореографическое искусство формировалось на протяжении нескольких столетий, развиваясь вместе с культурными традициями народа, принимая различные формы и направления, оно оказывало огромное влияние на развитие культуры в целом.

Танец всегда гармонично отвечал нравственным и эстетическим потребностям людей, объединяя в себе исторические формы и новые направления текущего времени. Цирковое искусство и танец имеют сакральное происхождение, опираются сегодня на многовековые традиции с неизменным использованием хореографической основы, отвечающей духу своего народа и времени. Жанровое многообразие современного циркового представления подчинено единой образности, где хореографическое искусство является одним из основных выразительных средств.

Необычные цирковые номера всегда вызывали восхищение и интерес простых зрителей и искушенных ценителей этого оригинального жанра.

Артисты балета искусно исполняют не только танцевальные движения, но и объединяют их с элементами акробатики и цирковой гимнастической пластики, а цирковые артисты в свою очередь познают элементы хореографии. Это все и дает отправную точку новому и многогранному направлению, развивая при этом свою индивидуальность.

Танец очень нужен человеку, и в этом причина его тысячелетнего существования. В танце раскрывается быт людей: их труд, мышление, чувства, настроение и умения.

Людам необходима хореография, как вид искусства, создающий красоту очень необычными выразительными средствами: пластическими и музыкальными, динамическими и ритмичными, слышимыми и зримыми, этим она и служит человеку в жизни, помогая в труде и праздниках, радостных и грустных моментах.

Интерес к хореографическому творчеству со стороны широкого круга специалистов очень велик. Для многих становится понятным, что знание

основ танцевальной культуры развивает способность мыслить эстетически широко, способствует утверждению принципа народности в искусстве, воспитывает чувство законной национальной гордости, понимание преемственности прогрессивных традиций в современной хореографии, в хореографической педагогике.

Танцевальное искусство подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса ног, пластику рук, грацию, выразительность и изобразительность. Это необходимо для наилучшего исполнения хореографических постановок или танцевальных этюдов и дает возможность исполнителям больше задумываться о выразительности художественного образа, а не о самих движениях. Занятия танцем прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве, что необходимо в процессе творчества. В танцевальных формах происходит то или иное высвобождение личностной энергии, источником, который являются переживания и эмоции педагога и исполнителя.

В создании гармоничного художественного образа в цирковом направлении и подготовке номеров различных жанров, большую роль играют такие виды искусств, как танец, музыка, пантомима, живопись и даже архитектура.

Над созданием полноценного циркового номера трудится огромный коллектив, который состоит не только из самих артистов, но и режиссера, художника, балетмейстера, композитора и многих других. Четкость движений артиста в номере, проявляется, казалось бы в «мелочах»- грациозном повороте головы, правильной осанке, в умении слитно и мягко выполнять движения, передвигаться по сценическому пространству, прорисовывая при этом определенный рисунок. Каждый цирковой номер уникален и раскрывает необычные способности человека, воспитывает

чувство прекрасного, развивает музыкальный кругозор и добавляет эстетическое удовольствие от просмотра.

Соединение различных жанров в постановке цирковых номеров, гармоничное создание целостности картины с использованием хореографических элементов и является основной задачей хореографа-постановщика. А чтобы двигаться «в ногу со временем» необходимо использовать различные методы хореографии в постановках.

Объект исследования – процесс хореографической деятельности.

Предмет исследования – развитие творческого потенциала участников цирковой студии.

Цель настоящего исследования заключается в изучении развития творческого потенциала участников цирковой студии на занятиях хореографии.

Задачи исследования:

- Исследовать творческий потенциал и его общую характеристику.
- Рассмотреть цирковую студию, как форму работы развития творческого потенциала его участников.
- Изучить методы развития творческого потенциала участников цирковой студии на занятиях хореографии.
- Проанализировать работу по развитию творческого потенциала на занятиях хореографии.

Методы исследования.

В исследовании использовались теоретические (изучение научно-педагогической и хореографической литературы по данной проблеме), эмпирические методы исследования (изучение опыта работы педагогов-хореографов: наблюдение, описание), анализ (детальное рассмотрение развития хореографии в цирке, анализ постановок цирковых студий).

База исследования: Базой для проведения опытной работы по развитию творческих способностей подростков на хореографических занятиях стала студия циркового коллектива «Лига Артистов» г. Саратов. В

опытной работе приняли участие 40 участников различного возраста (16-28 лет) в 2023-2024 учебном году.

Научная новизна исследования: Проверить на практике комплекс общепедагогических и специфических хореографических методов обучения в процессе выполнения вариативных заданий, обеспечивающих развитие творческих способностей участников на хореографических занятиях в цирковой студии

Теоретическая значимость исследования состоит:

- в уточнении понятия «творческий потенциал» применительно к хореографической деятельности участников цирковой студии, под которыми понимается проявление интеллектуальной активности, направленной на создание и воплощение оригинального художественного замысла посредством танца и телесной пластики;

- в разработке комплекса методов обучения, способствующих развитию творческих способностей участников на хореографических занятиях в рамках дополнительного художественного образования: общепедагогических, а именно объяснительно-иллюстративный метод, метод упражнения, метод проблемного обучения; и специфических хореографических методов: метод импровизации, эмоционального «заражения», метод «перевоплощения».

Практическая значимость исследования заключается:

- в разработке вариативных заданий для хореографических занятий с артистами в студии циркового искусства;

- в формировании критериев и показателей для организации опытной работы на хореографических занятиях в эстрадно-цирковой студии .

Апробация и внедрение результатов исследования:

- в процессе работы в качестве хореографа-постановщика в цирковой студии «Лига артистов» г. Саратова.

Степень разработанности темы исследования.

Ретроспективный анализ научных трудов позволяет утверждать, что идея развития творческого потенциала личности отражена в философских,

социологических, психологических и педагогических концепциях многих исследователей, начиная с глубокой древности. Свидетельство этому мы находим в философских трудах В.Ф. Гегеля, Р. Декарта, И. Канта, Ф. Ницше, Платона, Ф. Шеллинга, в педагогических исследованиях А.Ф. Дистервега, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Авторы по-разному определяют аспекты творчества, творческого потенциала личности, но общим в понимании этого феномена является то, что под ним подразумевается некая новизна, что-то оригинальное, действия не по шаблону.

Основное содержание работы

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи.

Глава 1 отражает теоретические основы проблемы: теоретические основы развитие творческого потенциала участников цирковой студии на занятиях хореографии. Так же после главы сделаны выводы по содержанию работы.

Глава 2 посвящена практическим основам развития творческого потенциала участников цирковой студии на занятиях хореографии. Так же после главы сделаны выводы по содержанию работы.

В заключении обобщены результаты проведенной работы и поставлены основные выводы

Заключение

В заключение формулируем основные выводы научного исследования. Цель и задачи выполнены: теоретически обоснован и опытным путём проверен комплекс методов и приемов обучения, обеспечивающих развитие творческого потенциала артистов на хореографических занятиях в цирковой студии в дополнительном художественном образовании.

Термин – «творческий потенциал» интерпретируется разнообразно. Дж. Гилфорд воспринимает его как набор способностей и качеств, способствующих продуктивному мышлению. В. А. Варданян углубляет это понимание в контексте художественно-изобразительной сферы, вводя в концепцию мотивационные аспекты. С точки зрения М. А. Копосовой, творческий потенциал – это индивидуальное качество, определяющее потенциал человека к творческому самовыражению. В. Г. Рыцак определяет его как комплекс личностных способностей, позволяющих гибко адаптировать действия под новые условия. И. Л. Левин различает творчество как потенциальное и актуальное – первое считается творческим потенциалом, второе – действующей креативностью. В силу своей сложности, это понятие ускользает от универсального определения.

Творческий акт всегда уникален по своей сути, поскольку заложен в поиске и достижении оригинальности. Антитезой ему является подражание и стереотипы. Применительно к хореографии в цирковом искусстве «творческие способности» означают интеллектуальную активность, направленную на разработку и реализацию оригинальных художественных концепций через танец и телесную пластику. В этом контексте подразумевается глубина эстетического восприятия и способность к сценическому воплощению танцевальных образов, а также артистизм и уникальное видение отражения идей, обуславливающих последующее применение в создании цирковых номеров.

В исследовании описаны и проанализированы методы обучения, которые способствуют развитию творческих способностей у детей на занятиях по хореографии. В этот комплекс входят как общепедагогические методы – объяснительно-иллюстративный, метод упражнений, проблемное обучение, так и особенные для хореографии – импровизация, методы эмоционального воздействия, «перевоплощения».

Общепедагогические подходы обеспечивают приобретение и углубление знаний и умений, способствуют развитию творческого

мышления, такого как способность адаптировать и преобразовывать существующие методы в функции новых обстоятельств. Специальные хореографические методы фокусируются на культивировании креативности и фантазии у учащихся, посредством практики телесной пластики, обогащая образовательные процессы в хореографии.

В научном исследовании описана организация и проведение опытной работы на базе цирковой студии «Лига Артистов» г. Саратова в 2023-2024, в которой приняли участие 20 участников в возрасте от 16 до 28 лет.

Указана цель опытной работы: проверить практически комплекс общепедагогических и специфических хореографических методов обучения в процессе выполнения вариативных заданий, обеспечивающих развитие творческих способностей подростков на хореографических занятиях в цирковой студии.

Сформулированы задачи опытной работы:

1) разработать вариативные задания для участников хореографического коллектива студии современного танца;

2) сформировать критерии и условные уровни оценивания выполнения вариативных заданий;

3) описать полученные результаты, подвести итоги опытной работы. Разработаны и охарактеризованы вариативные задания, направленные на развитие творческих способностей участников эстрадно-циркового коллектива «Лига артистов»: 1) изучение связки по диагонали «Прыжок с подбивкой»; 2) изучение комбинации в партере; 3) проведение разминки с использованием танцевальных элементов «contemporary»; 4) создание этюда с воздействием использованием танцевальной лексики «contemporary» на тему «Оптимист»; 5) подбор комплекса упражнений для гибкости тела; 6) подбор комплекса упражнений для позвоночника; 7) создание художественного замысла в процессе прослушивания музыкальной композиции и выбор его двигательного выражения в танце; 8) импровизация в паре на тему «Вопрос-ответ»; 9) выполнение упражнения «Зеркало»; 10) работа в парах: контакт

глазами, жестами, прикосновениями; 11) выражение базовых человеческих эмоций с помощью мимики; 12) создание танцевального этюда «Метаморфозы».

В обучении детей танцам в цирковой студии используются разнообразные подходы, направленные на совершенствование двигательных умений, углубление понимания танцевальных элементов и стимулирование творческих качеств, таких как воображение и изобретательность. В числе методов обучения – объяснительно-иллюстративный метод, проблемное обучение, различные упражнения, принципы танцевальной импровизации, а также методы, направленные на развитие эмоциональной отзывчивости и способности к перевоплощению.

Для оценки результата выполнения танцевальных упражнений введены критерии выразительности, гибкости и оригинальности, на основе которых выделены три уровня мастерства:

Высокий уровень демонстрируют те, кто воплощает задания с выразительностью, способен самостоятельно создавать уникальные и адекватные вариации движений и танцевальных композиций, отличающихся индивидуальностью и соответствующих художественной идее.

Средний уровень соответствует тем, кто проявляет выразительность выполнения упражнений и создает разнообразие в танцевальных элементах, но при этом нуждается в поддержке и руководстве преподавателя для реализации оригинальной концепции.

Низкий уровень характерен для учащихся, которые не демонстрируют выразительности в выполнении заданий и испытывают сложности с созданием и трансформацией танцевальных элементов, а также оригинальных художественных замыслов.

Эти меры способствуют более четкой и объективной оценке прогресса подростков, позволяя им выражать себя через танец и развивать творческие способности в рамках современной хореографии.

Охарактеризованы констатирующий, формирующий и итоговый этапы опытной работы.

Проведение *констатирующего этапа опытной работы* было направлено на выявление творческих способностей в хореографической деятельности: способности к созданию танцевальной импровизации и танцевального сюжета, умение комбинировать и преобразовывать разнообразные элементы танцев.

На *констатирующем этапе* выявлено, что подавляющее большинство учащихся 85 % испытывают затруднения при выполнении вариативных заданий, следовательно, необходима специальная работа по развитию креативности, образного мышления и творческих способностей.

На *формирующем этапе* опытной работы проверен на практике комплекс общепедагогических и специфических хореографических методов обучения, обеспечивающих развитие творческих способностей подростков на хореографических занятиях в цирковой студии в процессе выполнения вариативных заданий.

Результаты формирующего этапа показали эффективность применяемых методов обучения:

– увеличилось число участников, выполняющих задания на высоком уровне до 20 %;

– увеличилось число участников, выполняющих задания на среднем уровне до 70 %;

– уменьшилось число участников с низким уровнем выполнения заданий до 10 %.

Итоги проведенного экспериментального этапа выявили положительный результат использования комбинированного подхода, включающего как традиционные общепедагогические, так и специализированные хореографические методы обучения в цирковой студии. Статистические данные характеризуют следующую картину:

Четверть учащихся продемонстрировали высокий уровень освоения заданий. Эти дети выделялись особой выразительностью движений и способностью самостоятельно разрабатывать уникальные вариации хореографических элементов, что свидетельствует об их успешности в создании и адаптации упражнений в соответствии с творческой задачей.

Более половины участников, около 55%, показали средний уровень в выполнении поставленных задач. Эти ученики также смогли выразительно представить танцевальные элементы и вариативные упражнения, но для разработки и реализации новых танцевальных образов они чаще всего нуждались в поддержке педагога.

Наконец, у 20% участников наблюдался низкий уровень выполнения хореографических заданий. Эта группа испытывала трудности с выразительностью и оригинальностью в танце, столкнулась с проблемами в создании и модификации различных двигательных схем, что часто связано с отсутствием художественного воображения.

Сопоставление результатов, полученных на начальном этапе, и достигнутых к концу эксперимента, позволяет сделать вывод о значительном вкладе выбранных методов в развитие творческих навыков и способностей. Эти данные свидетельствуют о том, что систематическое и целенаправленное применение различных педагогических приемов в хореографии является существенным фактором для раскрытия творческого потенциала у подростков.

Таким образом, *гипотеза исследования подтвердилась*: развитие творческого потенциала артистов на хореографических занятиях станет более эффективным, если в учебном процессе используется комплекс общепедагогических и специфических хореографических методов обучения, вариативные задания для хореографических занятий в цирковой студии и проблематизации обучения, мотивирующие проявление интеллектуальной активности участников в процессе создания оригинального художественного замысла посредством танца и телесной пластики.