

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

**«Психолого-педагогические условия развития творческой личности
средствами хореографического искусства»**

Выпускная квалификационная работа по направлению

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата

«Дополнительное образование (в области хореографии)»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

94,49 % авторского текста
Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована

« 10 » 03 20 26

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнила:

Студентка группы ЗФ 407-118-3-1

Елена Владимировна Деда

Научный руководитель:

к.п.н., доцент

Клык
Клыкова Людмила Алексеевна

Челябинск

2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА	8
1.1 Сущность и структура творческой личности в психолого- педагогических исследованиях	8
1.2 Специфика хореографического искусства как средства личностного развития	19
1.3 Психолого-педагогические условия развития творческой личности в образовательном процессе	25
ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА	36
2.1 Разработка и реализация программы, по формированию творческой личности в хореографическом коллективе	36
2.2 Анализ и интерпретация результатов проделанной работы	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	53
ПРИЛОЖЕНИЕ	60

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху масштабных общественных трансформаций и интенсивной интеграции культур приоритетное значение приобретает воспитание у молодёжи навыков творческого мышления и умения находить и проявлять собственную индивидуальность.

Сегодня, когда инновации и креативный подход стали ключевыми факторами успеха, формирование творческой личности выходит за рамки обычной педагогической задачи и превращается в насущную потребность общества. Образовательные учреждения активно задействуют потенциал искусства как инструмента воспитания личности, способной гибко адаптироваться к переменам и мыслить неординарно.

Актуальность исследования. В условиях модернизации системы образования, ориентированной на гуманизацию и индивидуализацию обучения, особую значимость приобретает проблема развития творческого потенциала личности, начиная с дошкольного детства. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет развитие творческих способностей, воображения и инициативности как приоритетные задачи воспитательно-образовательного процесса.

Хореографическое искусство обладает уникальным синтетическим потенциалом, объединяя музыкальное, пластическое и драматическое начала, что создает благоприятную среду для целостного воздействия на эмоциональную, когнитивную и двигательную сферы ребенка. Однако анализ практики показывает, что в системе дополнительного хореографического образования доминирует репродуктивный подход, ориентированный на техническое освоение танцевальных элементов. Возможности хореографии для развития творческого воображения, эмоциональной отзывчивости и познавательной инициативы детей используются недостаточно.

Особую значимость данная проблема приобретает в работе с детьми среднего дошкольного возраста (4–5 лет), который является сензитивным периодом для формирования образного мышления, воображения и эмпатии. Возникает противоречие между высоким развивающим потенциалом хореографического искусства и недостаточной разработанностью психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие творческой личности дошкольника в процессе хореографических занятий.

Необходимость разрешения данного противоречия обусловила выбор темы исследования: «Психолого-педагогические условия развития творческой личности средствами хореографического искусства».

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие творческой личности детей среднего дошкольного возраста средствами хореографического искусства.

Задачи исследования:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме развития творческой личности и уточнить содержание понятий «творчество», «креативность», «творческая личность» применительно к детям среднего дошкольного возраста.

2. Раскрыть потенциал хореографического искусства как средства развития творческого воображения, эмоциональной отзывчивости и познавательной инициативы дошкольников.

3. Выявить и теоретически обосновать комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие творческой личности детей 4–5 лет средствами хореографии.

4. Разработать и апробировать программу «Танцующие фантазии», реализующую выявленный комплекс условий в условиях танцевальной студии.

5. Оценить эффективность разработанной программы посредством

сравнительного анализа результатов, констатирующего и контрольного этапов эксперимента.

Объект исследования – процесс развития творческой личности детей среднего дошкольного возраста в хореографической деятельности.

Предмет исследования – комплекс психолого-педагогических условий развития творческой личности (творческого воображения, эмоциональной отзывчивости и познавательной инициативы) у детей 4–5 лет в процессе занятий хореографией.

Гипотеза исследования. Развитие творческой личности детей среднего дошкольного возраста средствами хореографического искусства будет эффективным при реализации следующего комплекса психолого-педагогических условий:

- Создание психологически безопасной и поддерживающей среды, характеризующейся атмосферой доверия, безусловного принятия каждого ребенка и минимизацией страха ошибки, что способствует раскрепощению и творческому самовыражению.

- Формирование устойчивой внутренней мотивации к творческой деятельности через использование игровых технологий, создание ситуаций выбора и поддержку познавательной инициативы дошкольников.

- Применение педагогических технологий, активизирующих творческий потенциал, включающих методы проблемного обучения, проектную деятельность, элементы педагогической мастерской и систематическую танцевальную импровизацию.

- Организация рефлексивной деятельности, обеспечивающей осознание детьми собственного творческого опыта, эмоциональных состояний и двигательных находок через адаптированные для дошкольников формы (обсуждение, игровые методы).

Исследование проходило на базе танцевальной студии «Victoria» (г.Санкт-Петербург).

В данной работе применялись следующие методы исследования:

теоретические (анализ научной литературы, систематизация, моделирование); эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ учащихся).

Теоретической основой исследования послужили труды, посвященные: психологии творчества и творческой личности (Л.С.Выготский, А.М. Матюшкин, Н. Роджерс, Д.Б. Богоявленская и др.); личностно-ориентированному и развивающему подходам в педагогике (Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов и др.); теории и методике хореографического образования (И.Э. Бриске, Т.В. Прутова, А.Я. Ваганова, М.В. Васильева-Рождественская и др.); психологии телесности и двигательной активности (А.В. Либин, Н.А. Бернштейн).

Несмотря на обширные исследования в каждой из этих областей, вопрос о создании целостной системы психолого-педагогических условий, специфически направленных на развитие креативности именно средствами хореографии, остается открытым и требует дальнейшей проработки.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации и углублении знаний о возможностях хореографии как инструмента личностного развития, а также в конкретизации понятия «психолого-педагогические условия» применительно к хореографической педагогике.

Практическая значимость состоит в том, что разработанная программа и методические рекомендации могут быть использованы педагогами-хореографами в системе дополнительного образования, в детских школах искусств, танцевальных студиях для оптимизации работы по развитию творческих способностей учащихся.

Научная новизна исследования заключается в том, что разработан и теоретически обоснован комплекс психолого-педагогических условий развития творческой личности средствами хореографии, адаптированный для детей среднего школьного возраста в системе дополнительного образования.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка

использованной литературы и приложения. Первая глава (теоритическая) состоит из трех параграфов и посвящена анализу педогогических технологий в хореографическом образовании. Вторая глава (пракическая) содержит два параграфа в которых разработана и применена программа представляющая собой целостную систему мер, направленную на эффективное развитие творческих способностей обучающихся.

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

1.1 Сущность и структура творческой личности в психолого-педагогических исследованиях

Творчество есть «созидательная деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [41]. Оно представляет собой особый вид когнитивной деятельности, направленный на создание качественно новых материальных и духовных ценностей. Это процесс, основанный на вдохновении, интуиции и особом видении мира, где человек, используя свои знания, опыт и воображение, порождает нечто уникальное и неповторимое.

По мнению В.В.Богословского, творчество представляет собой многогранное психологическое явление. В его основе лежит комплексное взаимодействие различных аспектов человеческого сознания: познавательной деятельности, эмоционального состояния и волевой активности [36, с. 3].

На развитие творчества оказывают влияние индивидуальные особенности человека: его личностные качества, характер, таланты и предпочтения. Этот процесс задействует все психические функции, особенно активно проявляясь в сферах творческого мышления и воображения.

Успешное творчество опирается на целый комплекс компонентов: развитые творческие способности, обширные знания, приобретенные умения, отработанные навыки, значимые мотивационные стимулы как на общественном, так и на личном уровне. Весь процесс сопровождается особым эмоциональным фоном и завершается созданием новых ценностей в различных сферах деятельности – от научных открытий до художественных изобретений [3, с. 3].

В современном мире понятия творчество и креативность часто используются как взаимосвязанные, но не тождественные категории, играющие ключевую роль в развитии личности и общества.

Креативность, в свою очередь, является способностью человека мыслить нестандартно, генерировать оригинальные идеи и находить нетрадиционные решения задач. Это внутренний ресурс личности, позволяющий выходить за рамки привычных шаблонов мышления и создавать инновационные продукты [19].

Важно понимать различие между этими терминами: если творчество – это сам процесс создания нового, то креативность выступает как способность к такому созданию. При этом творчество более тесно связано с искусством и эстетикой, тогда как креативность ориентирована на практическое применение и решение конкретных задач.

В современном информационном обществе эти концепции глубоко взаимосвязаны, создавая синергетический эффект. Творческий потенциал человека раскрывается через креативный подход к решению задач, а креативность, в свою очередь, направляет творческий процесс на практическое применение.

В условиях быстро меняющегося мира особенно значимо взаимодействие творчества и креативности, так как способность к нестандартному мышлению и генерированию новых идей становится важным конкурентным преимуществом. Важно отметить, что развитие этих качеств возможно через обучение, практику и создание соответствующей среды. Таким образом, творчество и креативность, будучи взаимодополняющими аспектами, закладывают основу для инновационного развития как личности, так и общества в целом, что позволяет создавать новые продукты, решения и подходы к различным областям деятельности.

Рассмотрим понятие творческая личность. Личность представляет собой одно из ключевых понятий в философии и психологии. Это индивидуум, который рассматривается главным образом как автономный

носитель и субъект культуры, формировавшихся на протяжении истории и отражающих его отношение к миру, что он реализует через свою деятельность [21].

Вопросы, связанные с личностью человека, её становлением и развитием, всегда привлекали внимание учёных из разных областей науки.

Философский подход к изучению личности представлен в работах таких мыслителей, как М.М. Бахтин, Г.В.Ф. Гегель, Э.В. Ильенков, Г.Маркузе, М.К. Мамардашвили, М. Шелер. Они исследовали фундаментальные аспекты природы личности, условия её формирования и развития [3, с. 2].

Педагогическая наука внесла свой вклад в понимание процессов становления личности. В трудах В.И. Загвязинского, В.А. Сластёнина, В.В.Серикова подробно рассматриваются механизмы и закономерности развития личности в образовательном контексте [3, с. 2].

Мировоззренческие аспекты личности, включая её структуру и содержание, стали предметом исследований таких учёных, как Р.А.Арцишевский, В.И. Блюхин, Л.Н. Боголюбов. Их работы объединяют философский, психологический и педагогический подходы к пониманию мировоззрения [3, с. 2].

Психологическое направление в изучении личности получило глубокое развитие как в отечественной, так и в зарубежной науке. Значительный вклад в исследование личности и индивидуальности внесли А.Г. Асмолов, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн. Их труды позволили всесторонне изучить психологические аспекты формирования и развития личности [3, с. 2].

Таким образом, проблема личности стала объектом междисциплинарного исследования, объединившего усилия философов, педагогов и психологов.

В современной науке сложились два противоположных подхода к пониманию творческой личности.

Первая концепция утверждает, что творческий потенциал является фундаментальной характеристикой каждого здорового человека. Подобно тому как мы обладаем естественными способностями к мышлению, речи и эмоциям, так же врождённой считается и склонность к творчеству.

Вторая концепция предлагает более строгий подход к определению творческой личности. Её сторонники считают, что не каждый человек, обладающий креативными способностями, может считаться настоящим творцом. В этом подходе акцент делается не только на процессе создания чего-то нового, но и на значимости полученного результата для общества. При этом масштаб ценности может варьироваться.

Ключевым признаком подлинного творца выступает глубокая внутренняя потребность в творческой деятельности. Для такой личности творчество становится не просто хобби или занятием, а фундаментальной потребностью, определяющей весь смысл существования. Творческая деятельность превращается в главную цель жизни, без которой невозможно полноценное существование [3, с. 4].

Некоторые исследователи (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, Р.Стернберг) считают, что творческие способности напрямую связаны с уровнем интеллектуального развития человека и могут ярко проявляться при высоком уровне развития любых навыков.

При этом интеллектуальная одаренность рассматривается как важное, но не единственное условие для развития творческого потенциала. Исследования показывают, что для полноценного творческого процесса решающее значение имеют другие факторы: личностные характеристики индивида; система его ценностей; мотивационная сфера [3, с. 5].

Таким образом, высокий интеллект создает благоприятную почву для творчества, но сам по себе не гарантирует его появление без соответствующей личностной базы и внутренней мотивации.

В современной психолого-педагогической науке сформировались ключевые направления исследования творческого потенциала.

Первое направление посвящено историческому анализу изучения творчества и рассмотрению актуальных проблем, связанных с творческими способностями и творческой деятельностью. Значительный вклад в эту область внесли такие исследователи, как А.Ю. Козырев, А.Т. Шумилин, А.Я.Понаморёв и Ю.Ф. Баррон.

Второе направление сосредоточено на изучении сущности творческого процесса и его составляющих. Особое внимание уделяется анализу творческого мышления. В этом контексте следует отметить работы А.Ю. Козырева, А.Т. Шумилина, Р. Муни, Р. Тейлора и Н.С.Лейтеса.

Третье направление связано с исследованием развития творческого мышления и способностей. Важное место занимает изучение взаимосвязи психологии творчества с педагогикой. Существенный вклад в эту область внесли Л.С. Выготский, А.Н. Лук и С.Л. Рубинштейн.

Отдельно стоит выделить исследования А.М. Матюшкина, посвященные развитию творческого мышления и его психолого-педагогическим аспектам [3, с. 5].

В настоящее время в исследованиях психологии творчества происходит существенная трансформация методологического подхода. Если раньше научное сообщество придерживалось преимущественно целостного взгляда на творческое явление, стремясь охватить все его аспекты в рамках единого нерасчленённого описания, то сегодня наблюдается отчётливая тенденция к более глубокой и детальной проработке проблематики.

Современная наука перешла к комплексному анализу творческого процесса, рассматривая его как многогранную проблему со множеством взаимосвязанных компонентов. Исследователи активно работают над выделением отдельных аспектов творчества и изучением специфических закономерностей, определяющих каждый из них.

Такой дифференцированный подход позволяет не только глубже понять природу творческого процесса в целом, но и выявить уникальные механизмы, действующие в различных областях творчества. Это открывает

новые перспективы для развития теории и практики в данной области, способствуя более полному и всестороннему осмыслению феномена творчества [3].

Рассмотрение любого психолого-педагогического феномена, включая творческую личность, предполагает не только раскрытие его сущности, но и определение системы параметров, фиксирующих его развитие. Такой системой являются критерии и показатели, к анализу о котором сейчас пойдёт речь.

В своём исследовании под названием «Десять парадоксальных черт творческих людей», профессор Чикагского университета Михай Чиксентмихайи тщательно анализирует и раскрывает особенности, присущие творческим личностям. По его мнению, творческие люди – это креативные люди, которые обладают яркой интеллектуальной силой и энергией, но часто не развиты физически. Они умны и наивны, доверяя всему, что слышат, и предпочитают отдых, пока не появится вдохновение. Хотя они любят фантазировать, остаются реалистами. В обществе активны и дружелюбны, а в домашней обстановке могут быть замкнутыми. Скромные и не ждущие похвалы, они защищают свое достоинство. Творческие мужчины сентиментальны, женщины – брутальны. Они бунтари, не сдерживающие эмоции, но придерживающиеся консервативных взглядов. Страстные и при этом способные к объективности, творческие личности находятся в постоянном поиске удовольствия, умело находя положительные стороны даже в негативе [40].

В зарубежной практике при анализе творческой личности, её деятельности выделяют мотивацию. Зарубежные специалисты отмечают, что человек, обладающий выдающимися творческими способностями, но имеющий слабую мотивацию, при попадании в неблагоприятную среду не сможет реализовать свой потенциал. В то же время личность с высокой мотивацией демонстрирует удивительную устойчивость к возникающим трудностям и способна достигать значительных результатов в творческой

деятельности даже в сложных условиях [8, с. 6].

Таким образом, именно уровень мотивации становится решающим фактором, определяющим эффективность реализации творческого потенциала человека.

Эмоциональная составляющая личности, включая её настроение, темперамент и общий эмоциональный фон, играет важнейшую роль в процессе творчества. Эти аспекты оказывают значительное влияние на формирование уникального художественного стиля и направления деятельности.

Творческая личность представляет собой сложное и многогранное явление, которое невозможно описать одним определением. Несмотря на разнообразие проявлений, существуют определённые общие черты, характерные для большинства творческих натур. Темперамент, будь то холерический, сангвинический, меланхолический или флегматический накладывает свой отпечаток на способ выражения творческих идей. Эмоциональная восприимчивость и способность к глубоким переживаниям часто становятся катализатором создания произведений искусства, наполненных страстью и искренностью. Кроме того, творческая личность отличается особым мировосприятием, стремлением к самовыражению и способностью находить вдохновение в обыденных вещах. Такие люди зачастую обладают повышенной чувствительностью к красоте и способны видеть её в самых простых явлениях окружающего мира. Именно эти качества в сочетании с эмоциональными характеристиками формируют неповторимый творческий почерк и определяют успех в выбранной сфере деятельности [8, с. 7].

Итак, творческая личность представляет собой уникального индивида, наделённого независимым мышлением и способностью выражать свою особую связь с миром через творческую деятельность. Она создаёт принципиально новые и оригинальные произведения, которые обогащают культурное наследие, демонстрируя свою индивидуальность и

значимость в культурном процессе. Такая личность не просто усваивает существующие культурные нормы, но и активно трансформирует их, привнося в общечеловеческий опыт свежие идеи и разнообразие. Характерными чертами творческой личности являются: оригинальность мышления, способность быстро генерировать идеи, гибкость в подходах к решению задач, неутолимая любознательность, готовность идти на риск, высокая эмоциональная восприимчивость, развитая эмпатия. Именно эти качества позволяют творческой личности не только создавать нечто уникальное, но и оказывать существенное влияние на развитие культуры и общества в целом.

Рассмотренные критерии и показатели развития творческой личности носят универсальный характер, однако их формирование и проявление напрямую зависят от возрастных особенностей человека. Это обуславливает необходимость перехода к анализу специфики развития креативности у детей среднего дошкольного возраста, что позволит выявить сензитивные периоды и определить адекватные педагогические стратегии.

Средний дошкольный период охватывает детей в возрасте 4-5 лет. В данный период дети начинают различать звуковые нюансы и способны определять расположение объектов в пространстве. Также они могут улавливать и воспроизводить ритмические рисунки. Для дошкольников этого возраста процесс усвоения новой информации становится более эффективным, если он сопровождается позитивными эмоциями. Важно, чтобы обучение проходило в атмосфере, насыщенной яркими стимулами, которые привлекают внимание и делают процесс обучения увлекательным. Это помогает детям точнее запоминать и узнавать новую информацию [49]

Двигательная активность детей находится в стадии активного совершенствования. Моторика становится более чёткой и отточенной, значительно повышается координация движений. Ребята уже могут выстраивать целые цепочки двигательных действий в определённой последовательности и запоминать различные варианты выполнения каждого

движения. Музыкальное восприятие тесно переплетается с двигательной активностью: дети тонко улавливают изменения в характере музыки, легко реагируют на смену темпа и настроения произведения. Ритмическая составляющая также находится на высоком уровне: дошкольники уверенно воспроизводят как элементарные ритмические паттерны, так и более сложные комбинации, включающие 2-3 различные длительности [7, с. 99].

Профессор И.Э. Бриске рекомендует в этом возрасте развивать «способности ритмично и выразительно исполнять движения разной амплитуды в различных композиционных расположениях. А также формировать навыки самостоятельного выбора движений для образно-игровых ситуаций, умения согласованно исполнять упражнения и танцевальные элементы друг с другом в паре и коллективных композициях» [7, с. 99].

Внимание ребёнка со временем становится более устойчивым, однако преимущественно остаётся непроизвольным. Наибольшая концентрация внимания обычно наблюдается у детей, когда они увлечены чем-то интересным и захватывающим. В таких ситуациях ребёнок способен сосредотачиваться на деятельности, которая вызывает у него живой интерес и эмоциональный отклик. Именно в процессе интересных занятий внимание малыша становится более сосредоточенным и целенаправленным. Непроизвольное внимание продолжает играть значительную роль, но при этом начинает постепенно трансформироваться в более устойчивую форму под воздействием интереса к происходящему [49, с. 322].

Память ребёнка стремительно развивается, и игровая деятельность способствует более эффективному запоминанию информации. Воображение детей отличается двойственностью: с одной стороны, они проявляют себя как реалисты, часто ставя под сомнение необычное («этого не может быть»), с другой – способны наделять предметы и ситуации несвойственными им характеристиками. Фантазии детей отличаются особой яркостью и эмоциональностью, хотя, как правило, основываются на уже известных им

явлениях и фактах. В их воображении реальность причудливо переплетается с вымыслом, создавая удивительные образы, наполненные живыми эмоциями [49, с. 322].

В контексте социального развития, опираясь на концепцию Л.С.Выготского, можно утверждать, что базовой формой коммуникации для ребёнка является именно система взрослых социальных связей и отношений, которая становится первым образцом для его дальнейшего развития. Выготский определял идеальную форму как часть более высокой объективной реальности, с которой ребёнок начинает непосредственное взаимодействие и стремится интегрироваться. В контексте дошкольного возраста такой идеальной формой становится пространство взаимоотношений взрослых, где ребёнок начинает осваивать нормы и правила поведения, характерные для мира взрослых. Через взаимодействие с взрослыми ребёнок постепенно входит в более сложную социальную реальность, пытаясь воспроизводить модели поведения и взаимоотношений, присущие старшему поколению. В этом возрастном периоде происходит первичное знакомство ребёнка с социальной структурой общества через призму отношений с взрослыми [25].

Вывод: проведенный теоретический анализ позволил систематизировать ключевые подходы к пониманию творческой личности в контексте среднего дошкольного возраста и сделать ряд выводов.

Содержание ключевых понятий «творчество», «креативность» и «творческая личность» применительно к среднему дошкольному возрасту имеет специфическое наполнение.

В данный период творчество выступает как процесс продуцирования субъективно нового (значимого в первую очередь для самого ребенка), креативность проявляется как естественная, спонтанная способность к познанию и преобразованию мира, а творческая личность только начинает складываться как система предпосылок, выражающихся в особом творческом отношении к деятельности (любопытность, интерес к

экспериментированию).

Критерии и показатели развития творческой личности у детей 4-5 лет носят интегративный, ситуативный характер и наиболее ярко проявляются в деятельности.

Были выделены следующие релевантные для данного возраста критерии: когнитивный (оригинальность и гибкость в создании игровых и танцевальных образов, способность к простейшим ассоциациям («движение как листок»)), беглость в генерации двигательных идей в рамках знакомой задачи); мотивационно-личностный (ярко выраженная любознательность («что будет, если...»)), эмоциональная отзывчивость на музыку и образ, предпосылки к познавательной инициативе); эмоционально-волевой (способность к эмоциональному заражению и сопереживанию (эмпатия) игровым персонажам и сверстникам, открытость новому сенсорному и двигательному опыту).

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) является сензитивным периодом для целенаправленного развития креативности. Для этого возраста характерен «пик» продуктивного воображения, активное развитие сюжетно-ролевой игры, потребность в коммуникации и одобрении взрослого, а также переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. Это создает уникальное «окно возможностей» для педагогических воздействий, где ведущей деятельностью для развития творческого начала является игра.

Таким образом, творческая личность ребенка среднего дошкольного возраста понимается как динамическая, формирующаяся система, основными проявлениями которой служат познавательная инициатива, образность мышления, эмоциональная отзывчивость и способность к творческому преобразованию в игровой и двигательной деятельности. Данное теоретическое положение служит основой для дальнейшего исследования потенциала хореографического искусства как средства, наиболее полно отвечающего возрастным потребностям и возможностям

ребенка 4-5 лет.

1.2 Специфика хореографического искусства как средства личностного развития

Искусство представляет собой особую область человеческой деятельности, которая включает в себя создание эстетически значимых объектов – художественных произведений. Эта сфера также охватывает методы сохранения созданных произведений и их представления публике через различные каналы общественной коммуникации.

Искусство является неотъемлемой частью любого общества и культуры, поскольку удовлетворяет фундаментальную эстетическую потребность человека. Оно выступает одним из важнейших способов познания и освоения окружающего мира.

Многогранность искусства проявляется в его тесной связи с различными аспектами человеческой жизни. Оно воздействует как на эмоциональную, так и на рациональную сферы личности, активизирует память и проникает как в частную, так и в общественную жизнь людей. Благодаря этому искусство играет важную роль в процессах воспитания и социализации личности [17].

Занятия искусством открывает в каждом ребёнке неиссякаемый источник креативности и помогает раскрыть его потенциал в соответствии с возрастными особенностями. Это не только стимулирует желание учиться и работать, но и значительно улучшает интеллектуальные способности, позволяя учащимся полностью реализовать свои таланты [31, с. 2].

В ходе творческого процесса у ребёнка формируется неповторимая личность, которая умеет мыслить независимо и находить собственные пути самовыражения. Искусство помогает детям раскрыть внутренний мир и научиться транслировать его через различные формы творчества, что способствует становлению их уникального «я» [31, с. 2].

Будучи сложным феноменом, искусство реализуется в различных

видах, каждый из которых обладает уникальным языком. Одним из наиболее синкретических видов, объединяющих в себе музыку, ритм, пластику и драматургию, является хореографическое искусство.

Термин «хореография» возник во французском языке и первоначально означал искусство записи танца. В большой российской энциклопедии термин хореография определён следующим образом: «1) это танцевальный текст или совокупность танцевальных текстов, выделяемых по определённым критериям, таким как лексический, хронологический или с точки зрения принадлежности конкретному автору; 2) в более широком смысле это обобщенное понятие, охватывающее танцевальное искусство и танцевальную культуру в целом, включая исполнение, педагогику и балетмейстерское творчество» [46].

Хореография и танец обладают многовековой историей, которую исследуют историки и театроведы, основываясь на воспоминаниях свидетелей и современников, художественных изображениях и множестве легенд о танцевальном искусстве. Танцевальное искусство отличается тем, что оно отражает и продолжает отражать жизнь, нравы и обычаи людей с помощью загадочного языка движений и жестов. Кроме того, хореография способствует духовному развитию личности через познание культурных традиций, истории и обычаев разных народов, что и формирует широкий кругозор и уважительное отношение к культурному наследию в жизни человека [45].

Воспитательный потенциал хореографического искусства представляет собой уникальный комплекс влияний, оказывающих всестороннее воздействие на формирование личности человека. Это воздействие проявляется на нескольких важных уровнях развития: физическом, нравственном, эстетическом, интеллектуальном и социальном.

Воспитательное влияние хореографии также распространяется на формирование жизненных навыков: аккуратности во внешнем виде, организованности, целеустремлённости. Эти качества, воспитанные в

процессе занятий танцами, остаются с человеком на всю жизнь и помогают ему в различных сферах деятельности [47].

Музыка является ритмической основой любого танца, однако её роль выходит далеко за пределы простого ритма. Музыка формирует эмоциональный контекст, задаёт характер танца и определяет его развитие.

Взаимодействие музыки и танца является активным, побуждая к танцевальным действиям, которые обусловлены теми или иными хореографическими образными формами и организованы во времени и пространстве. В этой созидательной активности кроются уникальные аспекты музыкально-пластического воспитания [31, с. 2].

В процессе обучения хореографии учащиеся осваивают умение слушать и интерпретировать образный язык музыки. Они знакомятся с основными формами и выразительными средствами музыки, учатся свободно двигаться в ритме различных музыкальных произведений и получать удовольствие от их эстетической красоты. Хореография предоставляет знания и навыки, которые способствуют развитию этих умений [31, с. 2].

Освоение хореографии требует целенаправленной тренировки тела. Обучение включает специальные тренировочные занятия, которые построены на изучении основных положений, позиций и элементов хореографии. Эти занятия обеспечивают значительную физическую нагрузку, способствуя гармоничному развитию тела без избыточной гипертрофии отдельных мышц [31, с.2].

Кроме того, хореография оказывает заметное влияние на формирование внутренней культуры ребёнка. Занятия хореографией неразрывно связаны с усвоением норм этики и активным развитием высокой культуры общения между детьми. Ключевыми аспектами этого процесса являются выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к окружающим, их настроению, а также доброжелательность и приветливость [31, с. 3].

Искусство хореографии обладает уникальной способностью дарить человеку истинную эстетическую радость. Мастерство танцора открывает перед ним удивительный мир физических ощущений: он наслаждается совершенством каждого движения, гордится своим безупречным владением телом и восхищается грацией, с которой исполняет сложные элементы. Сама природа танцевального искусства становится источником глубокого эстетического наслаждения.

Процесс обучения танцам для ребёнка – это не просто знакомство с красотой движения. Это серьёзный труд, требующий полной самоотдачи и настойчивости. Преодолевая трудности на пути к совершенству, юные танцоры учатся ценить красоту не только в искусстве, но и в повседневной жизни. Творческое развитие через танец формирует в детях особое видение мира. Их восприятие становится более утончённым, художественный вкус – более изысканным, а способность оценивать произведения искусства и жизненные явления – более зрелой и осознанной [31, с. 3].

Таким образом, неразрывная взаимосвязь телесного, эмоционального и интеллектуального начала в хореографии создаёт уникальную почву для возникновения более сложного психического явления – танцевально-образной деятельности. Именно в ней движение перестаёт быть просто физическим актом, становясь осмысленным воплощением внутреннего образа, что служит прямой основой для развития воображения и эмпатии.

Большое внимание эмоциональной сфере в воспитание ребёнка уделял Л.С. Выготский. Учёный придавал этому аспекту воспитания первостепенное значение, поскольку именно эмоциональная сфера играет определяющую роль в формировании целостной личности ребёнка [10].

Эмоциональный интеллект становится фундаментом, на котором строится всё дальнейшее развитие малыша. Он напрямую влияет на формирование высших психических функций: мышления, памяти, внимания и речи. Более того, эмоциональное развитие определяет то, как ребёнок будет взаимодействовать с окружающим миром, выстраивать

отношения со сверстниками и взрослыми, а также регулировать собственное поведение в различных ситуациях.

Особую роль в этом процессе играет эмпатия – способность сопереживать другим людям, понимать их эмоциональное состояние и адекватно реагировать на него. Развитая эмпатия не только помогает ребёнку лучше ориентироваться в социальных отношениях, но и служит мощным катализатором творческого потенциала [13, с. 2].

Творческие способности неразрывно связаны с эмоциональной сферой. Когда ребёнок учится чувствовать и понимать других, он развивает свою фантазию, воображение и креативное мышление. Эмпатия помогает ему находить нестандартные решения, создавать что-то новое и уникальное, поскольку способность к сопереживанию открывает перед ним множество граней человеческого опыта и эмоций.

Танцевальное искусство выступает эффективным инструментом в развитии эмоциональной сферы ребёнка. Основная цель такого подхода заключается в том, чтобы научить детей осознанно управлять своими чувствами, правильно демонстрировать собственное эмоциональное состояние и распознавать эмоции окружающих, что напрямую связано с развитием эмпатии.

Для достижения этих целей применяются различные педагогические техники. Например, выразительное исполнение музыкального произведения.

Музыкальное сопровождение играет ключевую роль в эмоциональном восприятии танца. Танцевальные движения, гармонично сочетающиеся с музыкальным произведением, позволяют глубже проникнуть в эмоциональный подтекст композиции.

Другой метод заключается в использовании музыки. Музыкальная экспрессия значительно усиливает эмоциональный отклик детей, делает их образное мышление более ярким и помогает достичь необходимого эмоционального настроения.

Следующий метод – работа над выразительностью движений. Техника движений включает комплекс упражнений (бег, ходьба, прыжки), направленных на развитие пластики и мышечного контроля, что способствует созданию полноценного художественного образа.

Нельзя забывать про выстраивание сюжета (композиции) танца: композиционное построение танца развивает творческие способности детей через создание сюжета и подбор подходящего названия для танцевальной постановки.

И, наконец, использование игровой технологии. Игровые методики представляют собой эффективный инструмент эмоционального развития. Специальные игры, такие как «Зеркало» и «Угадай мелодию», помогают детям: учиться выражать различные эмоции, преодолевать негативные эмоциональные состояния, развивать способность к сопереживанию, тренировать навыки эмоциональной коммуникации [13, с. 2].

Проведённый анализ различных источников позволяет сделать вывод, что хореографическое искусство обладает уникальным, синтетическим потенциалом для личностного развития. Являясь органичным единством музыки, пластики, ритма и драматургии, оно обеспечивает многоканальное воздействие на человека, вовлекая в процесс развития одновременно его физическую, эмоциональную и интеллектуальную сферы. Это отличает хореографию от многих других видов художественно деятельности.

Тело выступает не просто инструментом, а проводником внутренних состояний, интеллект обеспечивает осмысление и построение художественной формы, а эмоция наполняет движение смыслом и переживанием. Эта триада формирует целостный опыт, способствует саморегуляции, самопознанию и гармонизации личности.

Наиболее полное воплощение данный синтез находит в танцевально-образной деятельности. Именно в процессе создания и воплощения художественного образа в движении происходит качественный скачок от технического исполнения к творческому самовыражению. Эта

деятельность служит прямой основой для развития таких ключевых качеств творческой личности, как воображение и эмпатия.

Таким образом, теоретический анализ подтверждает, что хореографическое искусство – это не только вид художественного творчества, но и мощный психолого-педагогический инструмент.

Его специфика создаёт естественные и эффективные предпосылки для целостного развития личности, что позволяет целенаправленно проектировать образовательный процесс, ориентированный на раскрытие творческого потенциала учащихся. Выявленные особенности хореографии создают теоретический фундамент для определения конкретных психолого-педагогических условий организации этого процесса, что и составит предмет дальнейшего рассмотрения в следующем параграфе.

1.3 Психолого-педагогические условия развития творческой личности в образовательном процессе

В современной педагогике психолого-педагогические условия представляют собой неотъемлемую составляющую педагогического процесса. Их особая значимость заключается в том, что они не только проявляются в ходе образовательного взаимодействия, но и целенаправленно формируются для совершенствования и повышения эффективности педагогической деятельности.

Педагогический процесс выступает как ключевая функциональная характеристика целостной педагогической системы. Именно через него реализуется развивающий потенциал образовательной системы, направленный на личностное становление участников образовательного взаимодействия.

Структура педагогической системы включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты: целеполагание и конкретные задачи образовательного процесса, участников образовательного взаимодействия (педагога и учащегося) и характер их взаимоотношений, методологические

основы организации обучения и воспитательного процесса, содержательный аспект и формы организации деятельности, инструментарий педагогической работы (методы, приёмы, средства), систему мониторинга и корректировки образовательного процесса, критерии оценки достигнутых результатов и их анализ [4].

Психолого-педагогические условия представляют собой комплексную систему организации учебного процесса, которая включает в себя: разнообразные педагогические инструменты и технологии, специальные формы и методы работы с учащимися, эффективные способы взаимодействия между педагогом и учениками, содержательную информационную базу образования, благоприятную психологическую атмосферу в коллективе [44].

Такая система создаёт оптимальные предпосылки для целенаправленного педагогического влияния на учащихся. Именно поэтому формирование и поддержание подходящих психолого-педагогических условий выступает в качестве приоритетной задачи современного педагога. Это необходимо для того, чтобы максимально эффективно использовать педагогические инструменты и методы в процессе развития учащихся.

Раскрыв сущность психолого-педагогических условий как комплекса взаимосвязанных мер, закономерно обратиться к анализу их конкретного состава и содержания. В структуре данных условий для развития творческой личности в хореографии можно выделить следующие ключевые компоненты: создание психологически благоприятной среды (безопасность), мотивация, проблематизация, рефлексия.

Современные научные исследования подтверждают, что гармоничное развитие ребёнка возможно только в благоприятной атмосфере. Негативные эмоции – такие как страх, неуверенность и боязнь совершить ошибку – существенно замедляют развитие психических функций. Напротив, атмосфера доверия и доброжелательности способствует более быстрому развитию и пробуждает творческий потенциал [36, с. 8].

Натали Роджерс, психолог и психотерапевт, дочь американского психолога Карла Роджерса, в своей книге «Творческая связь. Исцеляющая сила экспрессивных искусств» подчёркивает важность создания для ребёнка защищённой среды, которая способствует раскрытию его творческих способностей. Ключевым фактором такого окружения является безусловное принятие личности ребёнка, проявление эмпатии и понимания его чувств, а также оказание поддержки без осуждения [34].

Подобный подход формирует особый стиль взаимоотношений между учеником, педагогами и сверстниками, основанный на взаимном уважении.

Для полноценного развития ребёнку необходимо чувствовать себя в безопасности, будучи самим собой. Таким образом, создание атмосферы психологической безопасности, где отсутствует страх перед ошибкой и обеспечивается условное принятие, является не самоцелью, а фундаментальным условием для пробуждения и поддержания внутренней, субъектной мотивации. Только когда ученик перестаёт бояться осуждения, он обретает психологическую свободу для экспериментирования, любознательности и подлинного интереса к творческому процессу, что составляет суть устойчивой мотивации.

В образовательном процессе следует минимизировать оценочные суждения и соревновательные элементы, делая акцент на развитии у ребёнка внутренних критериев самооценки. Такой подход стимулирует естественное саморазвитие и раскрытие творческого потенциала личности [36, с. 9].

Интерес к творческой деятельности формируется не благодаря внешним поощрениям, таким как оценки или другие формы наград, а благодаря внутренним стимулам, когда ученик сам поощряет себя за новые открытия и стремление к повторению успехов.

Со временем интерес может перерасти в увлеченность, а затем и в глубокое наслаждение процессом [36, с. 9].

Таким образом, мотивация становится следующим важным психолого-педагогическим условием, способствующим развитию

творческих способностей у учащихся.

Согласно концепции Л.С.Выготского, истоки творческого процесса кроются в фундаментальном противоречии между человеком и окружающей его действительностью [10].

Когда индивид сталкивается с ситуацией, к которой не может полноценно адаптироваться, это порождает в нём внутренний диссонанс – особое психологическое напряжение. Именно это состояние неадаптированности становится катализатором возникновения новых потребностей и устремлений: человек ощущает неудовлетворённость существующим положением вещей и испытывает глубинное желание изменить это состояние.

Когда человек сталкивается с неудовлетворительной ситуацией, у него возникает естественное желание изменить эту ситуацию. Это стремление к трансформации запускает механизм напряжённой умственной работы, направленной на поиск выхода из сложившегося положения. В результате такого процесса и рождается творческий акт.

Такое стремление к трансформации запускает сложный механизм интеллектуальной деятельности. Мозг включается в напряжённый поиск нестандартных решений, перебирает возможные варианты, выстраивает неожиданные ассоциации, пробует нетривиальные подходы. Человек вынужден выйти за рамки привычных шаблонов мышления, преодолеть инерцию устоявшихся способов действия. В ходе этой интенсивной умственной работы происходит своеобразная «переплавка» имеющегося опыта – старые знания и навыки переосмысливаются, комбинируются новым образом, обретают иное качество. Именно в этом процессе кристаллизуется творческий акт: рождается оригинальное решение, идея или продукт, который не сводим к простой сумме предшествующих элементов.

Особенно значима эта динамика в детском развитии. Для раскрытия творческого потенциала ребёнка принципиально важно наличие

проблемной ситуации, которая не поддаётся разрешению стандартными, заученными методами. Столкнувшись с такой задачей, ребёнок вынужден включиться в исследовательскую деятельность: экспериментировать, выдвигать гипотезы, проверять их на практике, делать выводы из ошибок. В этом процессе формируются ключевые творческие компетенции: способность мыслить нестандартно; готовность принимать неопределённость; умение находить связи между, казалось бы, несочетаемыми явлениями; настойчивость в поиске решения [36, с. 11].

Однако сами по себе даже успешные творческие находки, не прошедшие этапа осмысления, остаются разрозненными фрагментами опыта. Чтобы преодолеть разрыв между спонтанным действием и его интеграцией в личностный багаж, необходим механизм, «замыкающий» цикл творчества на самом себе. Этим механизмом является рефлексия, выступающая связующим звеном между опытом и его присвоением личностью.

Рефлексия – это одно из самых глубоких и важных психолого-педагогических условий для развития творческой личности. Исследования В.Н.Дружинина, А.И.Савенкова и Д.Б.Богоявленской подчёркивают, что творческий процесс не завершается получением результата, а включает в себя этап осмысления и анализа, что является рефлексивным этапом [15].

Сама по себе рефлексия представляет собой многозначный концепт. В обыденной речи термин выступает как синоним процесса размышления. В философском контексте понятие рефлексии обретает более глубокую семантику, охватывая такие аспекты как самоотнесённость сознания и мышления (то есть осознание сознания, мышление о мышлении); практику самонаблюдения; выявление субъективных источников познания; особую модификацию сознания, которая одновременно выступает и объектом, и методом его исследования [32].

В контексте развития творческой личности в хореографии рефлексия представляет собой целенаправленный процесс осознания, анализа и

переосмысления учащимися собственного танцевально-творческого опыта. Это ключевое условие, которое переводит стихийные впечатления и телесные ощущения в осознанный личностный ресурс [7, с. 80].

Его реализация в образовательном процессе включает несколько уровней: когнитивный, эмоционально-личностный, креативно-образный.

Когнитивный уровень («Что я сделал?») включает в себя анализ технических аспектов: осознание использованных движений, их комбинаций, работы с пространством и ритмом («Какое движение было самым сложным и почему?», «Как я использовал уровень (высокий/низкий) в своей импровизации?»).

На эмоционально-личностном уровне («Что я чувствовал?») происходит идентификация эмоций: вербализация эмоциональных состояний, возникающих во время исполнения, сочинения или просмотра танца («Какое настроение у меня было в начале и как оно изменилось к концу?», «Какая часть этюда вызвала у меня наибольший подъем/неуверенность?»). Здесь же анализируется связь эмоции и движения: осознание того, как конкретные движения, жесты, позы рожают или выражают определенные эмоции («С помощью какого движения я смог точнее всего передать грусть/радость?», «Где в теле я ощущал эту эмоцию?»).

И, наконец, на креативно-образном уровне («Что я хотел выразить и что получилось?») происходит рефлексия замысла и результата: сопоставление исходного творческого замысла (образа) с его воплощением («Насколько то, что у меня получилось, соответствует тому образу, который был у меня в голове?», «Что нового я открыл для себя в этом образе в процессе его воплощения?»). На этом уровне свершается поиск новых смыслов: способность увидеть в своем или чужом танце не только заложенный, но и новые, рожденные в процессе, смыслы [20].

Формы организации рефлексии в хореографии: бывают (групповая дискуссия, интервью с педагогом, ведение «танцевального дневника»),

невербальные («Покажи движением, что ты сейчас чувствуешь», «Повтори самое удачное, на твой взгляд, движение из твоего этюда»), визуальные (просмотр видеозаписи собственного выступления с последующим анализом) [16].

Рефлексия превращает разрозненные пробы и ошибки в осознанный опыт, формирует «банк» удачных находок, развивает самокритичность и способность к художественному редактированию. Анализируя собственные эмоции и их телесное выражение, учащийся учится лучше понимать и «считывать» невербальные проявления других, что углубляет способность к сопереживанию. Рефлексия формирует мета-умение – способность учиться на собственном опыте, что является краеугольным камнем личностного роста и самоактуализации.

Таким образом, рефлексия выступает не как формальное подведение итогов занятия, а как центральный психологический механизм, обеспечивающий перевод внешней, заданной извне хореографической деятельности во внутренний, личностный план, что является главной предпосылкой подлинно творческого развития.

Рассмотренные психолого-педагогические условия получают свою практическую реализацию и инструментальное воплощение через внедрение в образовательный процесс конкретных педагогических технологий. В контексте развития креативности средствами хореографии наиболее релевантными и эффективными являются технологии, переводящие учащегося из позиции пассивного исполнителя в позицию активного творца [38].

В современном хореографическом образовании активно применяются инновационные педагогические технологии, позволяющие не просто обучать технике танца, но и развивать творческое мышление, самостоятельность и глубину художественного восприятия. Рассмотрим ключевые из них.

Технология проблемного обучения предполагает создание педагогом

специальных ситуаций, не имеющих готового алгоритма решения.

Учащиеся вынуждены искать новые, нестандартные пути выхода из них [22].

В хореографии это реализуется через: проблемные задачи (например, «Как движением передать противоречие между внутренним состоянием и внешней маской?»); проблемные вопросы (например, «Достаточно ли только технически точных движений для выражения этого образа? Что не хватает?»); проблемные ситуации (к примеру, работа с музыкой, имеющей конфликтный ритм или настроение, которую необходимо «примирить» в танце).

Такой подход стимулирует познавательную мотивацию, развивает аналитическое и образное мышление, формирует готовность к эксперименту.

Технология проектной деятельности ориентирована на самостоятельное или групповое создание учащимися творческого продукта – танцевального этюда, номера или перформанса [35]. Работа ведётся в течение определённого времени и включает несколько этапов: выбор темы (например, «Город будущего» или «Эмоции в цвете»), разработку концепции, подбор музыкального материала, создание танцевальной лексики и композиции, репетиционный процесс и презентацию результата.

Педагог при этом выступает в роли консультанта. Данная технология формирует целостное видение творческого процесса, развивает навыки планирования и сотрудничества, воспитывает ответственность за результат и реализует творческую самостоятельность учащихся.

Игра выступает ведущим методом для раскрепощения, развития воображения и снятия психологических барьеров [48]. В хореографии используются: танцевальные импровизационные игры («Зеркало» – синхронное повторение, «Подарок» – передача воображаемого предмета движением, «Танец-история» – коллективное сочинение сюжета); ролевые игры («Исполнитель и критик», «Балетмейстер и труппа»).

Этот метод создаёт атмосферу психологической безопасности, стимулирует спонтанность, фантазию и эмпатию, поскольку требует «вживания» в роль или игровую ситуацию.

Технология педагогической мастерской, разработанная «Французской группой нового образования», строится на принципе, согласно которому знания и умения не даются в готовом виде, а «выстраиваются» самими учащимися [37]. В хореографии она реализуется через следующую последовательность этапов: индуктор – эмоциональный толчок (картина, стихотворение, звук); самоконструкция – поиск собственного движеческого решения; социоконструкция – обсуждение находок в парах или группах; социализация – показ и общее обсуждение результатов; разрыв – осознание неполноты своих знаний [43].

Например, в качестве индуктора может быть использована картина Эдварда Мунка «Крик». Учащиеся самостоятельно ищут телесное выражение этого состояния, затем обмениваются находками, что существенно расширяет их двигательную палитру. Технология формирует субъектную позицию, обеспечивает глубокое личностное присвоение опыта и создаёт условия для творческого «озарения».

Контекстные технологии и технологии погружения направлены на создание насыщенной художественной и эмоциональной среды, погружающей учащихся в конкретную тему или эпоху. В хореографии они реализуются через: изучение исторического контекста танца, просмотр видеозаписей выступлений выдающихся исполнителей, использование реквизита и костюмов, совместные посещения спектаклей.

Такой подход обогащает кругозор, создаёт глубокую мотивацию через погружение в культурный контекст и способствует более осмысленному и достоверному исполнению танцевальных композиций.

Таким образом, арсенал современных педагогических технологий предоставляет хореографу эффективный инструментарий для целенаправленного развития креативности. Их объединяет ориентация

на субъектность учащегося, создание ситуаций выбора и неопределенности, требующих творческого разрешения, интеграцию познавательной, эмоциональной и деятельностной сфер личности. Грамотное сочетание этих технологий в рамках одного занятия позволяет реализовать комплекс психолого-педагогических условий, превращая хореографический класс в лабораторию творческого самовыражения.

Проведенное в первой главе теоретическое исследование позволило систематизировать научные знания по проблеме развития творческой личности и достичь ее основной цели – создания теоретического фундамента для апробации его на практике. В результате анализа были получены ключевые выводы.

Уточнена сущность и структура ключевых понятий. Творческая личность понимается как динамическая система, характеризующаяся комплексом взаимосвязанных качеств: когнитивных (оригинальность, беглость, гибкость мышления), мотивационно-личностных (любопытность, готовность к риску) и эмоционально-волевых (эмоциональная отзывчивость, эмпатия). Это системное видение позволяет перейти от констатации отдельных способностей к целостному процессу их формирования.

Выявлен и обоснован уникальный потенциал хореографического искусства как средства личностного развития. Установлено, что его синтетическая природа, объединяющая телесное, эмоциональное и интеллектуальное начало, создает естественные предпосылки для целостного воздействия на личность. Ключевым механизмом этого воздействия является танцевально-образная деятельность, в которой движение становится осмысленным актом самовыражения, напрямую стимулирующим воображение и способность к сопереживанию.

Теоретически обоснован и конкретизирован комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие творческой личности в хореографии. В его структуре определены: базовые

условия среды (создание атмосферы психологической безопасности и принятия, без которой невозможна познавательная и творческая мотивация), процессуальные условия (целенаправленное использование технологий, переводящих учащегося в позицию субъекта творчества (проблемное обучение, проектная деятельность, игровые технологии), рефлексивно-оценочные условия (организация систематической рефлексии, обеспечивающей осознание и присвоение творческого опыта).

Таким образом, теоретический анализ подтвердил центральную гипотезу исследования: развитие творческой личности в хореографии будет эффективным, если учебно-воспитательный процесс будет выстроен как целостная система, где созданная безопасная среда мотивирует на творческий поиск, который, в свою очередь, осуществляется через современные педагогические технологии и осмысливается через рефлексию.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

2.1 Разработка и реализация программы, по формированию творческой личности в хореографическом коллективе

В результате глубокого теоретического исследования и анализа современных подходов к развитию детской креативности с опорой на Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) была создана инновационная образовательная программа «Танцующие фантазии» (детская студия «Victoria», город Санкт-Петербург) направленная на всестороннее формирование творческой личности дошкольников (Приложение) [1].

Программа разработана специально для детей 4-5 лет и представляет собой комплексную систему хореографических занятий, построенную с учётом возрастных особенностей и психофизического развития современных дошкольников.

Уникальность программы заключается в интеграции классических элементов хореографии с современными методиками развития креативного мышления, что создаёт оптимальные условия для гармоничного развития личности ребёнка. В процессе занятий дети не только осваивают основы танцевального искусства, но и учатся выражать свои эмоции, развивать воображение и фантазию.

Программа может быть успешно реализована как в условиях дошкольного образовательного учреждения, так и в системе дополнительного образования, предоставляя широкие возможности для творческого развития подрастающего поколения.

Основная цель программы направлена на всестороннее формирование важных качеств у детей 4-5 лет. Основной акцент делается на развитии творческого потенциала, эмоциональной восприимчивости и

познавательной активности с помощью средств хореографического искусства.

Ключевая задача программы заключается в создании оптимальных условий для гармоничного развития личности ребёнка. Это достигается через поэтапное решение трёх основных групп задач. В первую очередь, программа формирует базовые образовательные навыки: развитие координации движений, чувства ритма и пространственной ориентации. Особое внимание уделяется обогащению двигательного опыта детей через освоение различных танцевальных элементов и техник.

Развивающий компонент программы нацелен на стимуляцию творческого мышления и образного восприятия мира. Дети учатся создавать собственные танцевальные образы, развивают способность к эмоциональному выражению через движение. Программа способствует формированию эмпатии и эмоциональной отзывчивости, учит распознавать и передавать различные чувства посредством танцевальных средств выразительности.

Воспитательная составляющая играет важную роль в формировании социальных навыков. Дети учатся взаимодействовать в коллективе, развивают умение слушать и слышать как педагога, так и своих сверстников. Программа способствует формированию позитивного отношения к творческому самовыражению и помогает каждому ребёнку раскрыть свой уникальный потенциал.

Методологическая основа программы строится на ряде основополагающих принципов. Занятия проводятся в игровой форме, что делает процесс обучения естественным и увлекательным для детей данного возраста. Принцип доступности реализуется через учёт индивидуальных физических и психологических особенностей дошкольников.

Наглядность обучения обеспечивается использованием образных примеров, демонстрационного материала и тематических костюмов, что

способствует лучшему усвоению материала. Программа создаёт ситуацию успеха для каждого ребёнка, где каждый участник чувствует свою значимость и компетентность.

Особое внимание уделяется принципу импровизации, который поощряет индивидуальные двигательные находки и творческие инициативы детей. Такой комплексный подход обеспечивает гармоничное развитие личности ребёнка, способствует раскрытию его творческого потенциала и формированию базовых навыков хореографии в увлекательной и доступной форме.

Программа создаёт прочную основу для дальнейшего творческого развития детей, формирует устойчивый интерес к искусству танца и способствует всестороннему развитию личности дошкольника.

Программа рассчитана на реализацию в течение учебного года, который составляет 9 месяцев. Занятия предусматриваются в формате группового обучения, где в группе участвует от 5 до 10 человек. График занятий предусматривает проведение двух встреч еженедельно, при этом продолжительность каждого занятия составляет 30 минут [7, с. 106].

Такая периодичность исходит из особенностей развития среднего дошкольного возраста и обеспечивает оптимальный баланс между интенсивностью нагрузок и временем для восстановления, способствуя эффективному усвоению материала и развитию творческих способностей детей.

Комплексная образовательная программа представляет собой инновационную систему развития детей дошкольного возраста, основанную на трёх взаимосвязанных модулях, которые органично интегрируются в каждое занятие.

Первый модуль «Играем и фантазируем» является фундаментом творческого развития ребёнка. В ходе занятий дети не только учатся воплощать движения в яркие художественные образы, но и развивают пространственное мышление. Например, через упражнения «Мы –

падающие листочки» и «Мы – надуваемые ветром шарики» малыши осваивают различные траектории движения и динамику. Создание танцевальных историй, таких как «Встреча бабочки и кузнечика», способствует развитию сюжетного мышления и навыков импровизации. Использование предметов-посредников (ленточек, платочков, помпонов) помогает детям осваивать новые способы выражения эмоций и образов. Педагоги применяют современные методики: метод ассоциаций, совместное сочинение сказок в движении, разгадывание танцевальных загадок, что стимулирует творческое мышление и воображение.

Второй модуль «Мир эмоций» играет ключевую роль в социально-эмоциональном развитии детей. Через знакомство с базовыми эмоциями (радость, грусть, удивление, страх) и их телесным выражением дети учатся понимать себя и других. Специальные игры на отзеркаливание эмоционального состояния партнёра развивают эмпатию и навыки невербального общения. Танцевальные этюды под музыку различного характера («Весёлый дождик», «Хмурый медвежонок») помогают детям осваивать способы выражения настроения через движение. Использование пиктограмм эмоций и игра «Угадай эмоцию» способствуют развитию эмоционального интеллекта и способности к эмоциональной саморегуляции.

Третий модуль «Я – исследователь» направлен на развитие познавательной активности и самостоятельности. Дети осваивают различные качества движения через экспериментальную деятельность, исследуя параметры: быстро – медленно, высоко – низко, сильно – слабо. Игровые путешествия по воображаемому пространству зала развивают пространственное мышление и ориентацию. Проблемные ситуации, такие как преодоление воображаемой паутины, стимулируют креативное мышление и находчивость. Предлагаются задания на самостоятельный выбор образа: почувствовать себя лёгкой бабочкой или тяжёлым слоном. Такой подход стимулирует детскую инициативу и исследовательский

интерес.

Для комплексной оценки результативности образовательной программы разработан системный подход, включающий несколько ключевых критериев и соответствующих методов диагностики.

Творческое воображение оценивается посредством наблюдения за выполнением специального задания «Станцуй, как...». Детям предлагается изобразить различные образы: лисоньку, робота или ветерок через танцевальные движения. При этом особое внимание уделяется двум основным показателям: оригинальности (уникальности создаваемого образа) и беглости (количеству разнообразных движений, которые ребёнок способен придумать и воплотить).

Эмоциональная отзывчивость (эмпатия) исследуется с помощью игровой методики «Угадай эмоцию». В ходе игры один участник демонстрирует определённое эмоциональное состояние при помощи мимики и движений тела, а остальные пытаются его угадать. Главным показателем эффективности здесь выступает адекватность как в распознавании чужих эмоций, так и в их передаче собственными средствами выразительности.

Познавательная инициатива отслеживается через систематическое наблюдение за детьми в процессе их свободной двигательной активности. Основными индикаторами служат любознательность (проявляющаяся в готовности экспериментировать с новыми движениями) и самостоятельность при выборе способов двигательной активности.

К завершению учебного года предполагается достижение следующих значимых результатов: дети освоят навыки простых танцевальных импровизаций, способных раскрыться на заданную тематику; научатся не только распознавать, но и выразительно передавать в движении 2–3 контрастных эмоциональных состояния; проявят устойчивый познавательный интерес к исследованию различных движений, активно задавая вопросы о механизмах и причинах тех или иных двигательных

действий; станут полноценными участниками коллективных танцевально-игровых мероприятий, демонстрируя при этом высокий уровень вовлечённости и эмоциональной экспрессии.

Такой комплексный подход к оценке эффективности программы позволяет не только отслеживать количественные показатели развития детей, но и качественно оценивать их творческие, эмоциональные и познавательные достижения.

Программа может быть адаптирована под различные возрастные группы и индивидуальные особенности детей, что делает её универсальным инструментом в работе с дошкольниками.

Апробация программы «Танцующие фантазии» была направлена на проверку основного положения гипотезы исследования о том, что развитие творческого потенциала дошкольников будет эффективным при реализации комплекса психолого-педагогических условий.

Реализация программы, по развитию творческого потенциала дошкольников была успешно применена в рамках деятельности танцевальной студии «Victoria» (г. Санкт-Петербург). Целевую группу составили воспитанники среднего дошкольного возраста (дети 4-5 лет), находящиеся в наиболее благоприятном периоде для формирования художественно-творческих способностей.

Образовательный процесс осуществлялся в специально оборудованном хореографическом классе, оснащённом всем необходимым инвентарём для эффективных занятий. Материально-техническая база включала музыкальную аппаратуру, профессиональные балетные станки, большие зеркала во всю стену, что позволяло детям контролировать правильность выполнения движений, а также разнообразные тренировочные материалы: гимнастические коврики, кубики для развития координации, скакалки, мячики разных размеров и обручи для общеразвивающих упражнений.

В танцевальной студии «Victoria» изначально действовала

стандартная система проведения занятий, согласно которой уроки длились 35 минут. Однако при внедрении инновационной программы «Танцующие фантазии» стало очевидно, что такая продолжительность не позволяет в полной мере реализовать все её методические особенности и достичь запланированных результатов.

Руководство студии продемонстрировало профессионализм, комплексный подход к сложившейся ситуации, учитывая как методические, так и психолого-педагогические аспекты. Директор студии, принимая во внимание возрастные особенности учащихся и их психологические потребности, пошёл навстречу инициаторам изменений. В результате было принято взвешенное решение о сокращении продолжительности занятий до 25 минут, что позволило сделать образовательный процесс более эффективным и комфортным для всех участников.

Корректировка продолжительности занятий стала практическим воплощением принципа психологической безопасности и учета возрастных особенностей, что является одним из ключевых условий поставленной гипотезы. Это позволило избежать переутомления детей и поддерживать их познавательную мотивацию на высоком уровне.

Разработчики программы, тщательно проанализировав ситуацию, предложили существенное изменение в структуре урока. Ключевым нововведением стал специальный этап «дискотека», который не только разнообразил учебный процесс, но и позволил детям лучше усваивать танцевальные элементы в непринуждённой обстановке.

Такое гибкое решение позволило не только сохранить высокое качество обучения, но и создать более благоприятную атмосферу для творческого развития юных танцоров.

Структура занятия была тщательно продумана и включала в себя несколько логически связанных этапов, каждый из которых имел свою важную образовательную и воспитательную цель.

Организационный этап открывал занятие и включал в себя ряд важных

процедур. Участники входили в зал, выполняли традиционный поклон, что создавало особую атмосферу уважения и сосредоточенности.

Далее преподаватель представлял тему занятия и подробно разъяснял правила техники безопасности, что являлось обязательным элементом для обеспечения безопасности всех участников.

Подготовительный этап был направлен на физическую и психологическую подготовку учащихся. Он включал динамичную разминку, которая проводилась в центре зала и по кругу. Особенностью этого этапа была игровая форма проведения упражнений, что делало процесс подготовки увлекательным и помогало создать непринужденную атмосферу в группе.

Основной этап являлся центральным и самым продолжительным. Он был направлен на решение ключевых развивающих задач: развитие творческого воображения через импровизацию, эмоциональной отзывчивости через работу с музыкальными образами и двигательной инициативы через проблемные задания. Именно на этом этапе происходило глубокое погружение в тему занятия, отработка основных навыков и закрепление полученных знаний. Преподаватель использовал различные методические приемы для эффективной реализации поставленных целей.

Завершающий этап был посвящен подведению итогов занятия. Он включал в себя рефлекссию, во время которой участники делились своими впечатлениями и достижениями. Преподаватель проводил подробный анализ работы группы, отмечал успехи и указывал на моменты, требующие улучшения. Завершался этап традиционным поклоном, символизирующим уважение и благодарность.

Дополнительный этап «Дискотека» представлял собой неформальную часть занятия и выполнял важную роль поддержания внутренней мотивации и создания ситуации успеха и раскрепощения. Он давал возможность участникам расслабиться, потанцевать и пообщаться в непринужденной обстановке, что способствовало укреплению командного духа и созданию

позитивной атмосферы в группе.

Таким образом, в рамках формирующего эксперимента была успешно реализована и апробирована программа «Танцующие фантазии», направленная на развитие творческого потенциала детей 4-5 лет.

Практическое внедрение программы на базе танцевальной студии «Victoria» подтвердило ее действенность и позволило сделать следующие значимые выводы.

Программа доказала свою реализуемость в условиях реального образовательного процесса. Ее внедрение потребовало не механического применения, а гибкой адаптации к конкретным условиям (корректировка продолжительности занятий с 35 минут до 20-25 минут) что свидетельствует о ее практической ориентированности и вариативности.

Ключевым элементом успеха стала разработанная структура занятия, которая органично интегрировала традиционные компоненты (разминка, основная часть) с инновационными, ориентированными на развитие креативности. Особую эффективность доказал введенный этап «Дисотека», который выступил не только как форма релаксации, но и как мощный инструмент поддержания внутренней мотивации, раскрепощения и закрепления материала в непринужденной, игровой форме.

Процесс апробации наглядно продемонстрировал взаимосвязь методических и психолого-педагогических аспектов. Сокращение времени занятия, инициированное педагогом и поддержанное руководством, стало практическим воплощением принципов психологической безопасности и учета возрастных особенностей детей. Это создало благоприятную среду для проявления познавательной инициативы и творческого самовыражения дошкольников.

Проведенная работа не только подтвердила жизнеспособность программы, но и выявила ее потенциал для целенаправленного формирования творческих качеств личности в хореографической деятельности, что создает основание для последующей оценки ее

эффективности.

2.2 Анализ и интерпретация результатов проделанной работы

В начале учебного года была проведена диагностика исходного уровня развития творческих способностей у детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – участников танцевальной студии «Victoria». Данный этап позволил выявить стартовые условия, определить типичные проблемы и в дальнейшем оценить эффективность формирующего воздействия.

Для диагностики использовался комплекс методов, адекватных возрастным особенностям детей и критериям развития творческой личности, выделенным в теоретической главе.

Наблюдение на занятиях хореографией с последующим заполнением «Карты наблюдений». Карта включала фиксацию проявлений по следующим критериям: творческое воображение (оригинальность и беглость двигательных образов, гибкость в смене танцевальных ролей); эмоциональная отзывчивость, эмпатия (умение распознавать и выразительно передавать эмоции в движении, эмоциональная вовлеченность в процесс); познавательная инициатива (любопытность, задавание вопросов, готовность к экспериментированию с движением, самостоятельность в выполнении творческих заданий).

Творческое задание «Станцуй, как...» (модификация методики диагностики воображения и креативности. Ребенку предлагалось под музыку изобразить три заданных образа: «Веселый клоун», «Грустный медвежонок», «Улетающий на ветру листок». В оцениваемые параметры входило: оригинальность (уникальность, нестандартность подобранных движений); беглость (количество различных движений, использованных для раскрытия образа); адекватность (соответствие движений заданному образу и эмоциональному настрою).

Игровая ситуация «Угадай эмоцию» (диагностика эмоциональной отзывчивости и эмпатии). Педагог с помощью мимики и пластики

изображал базовую эмоцию (радость, грусть, удивление). Дети должны были ее угадать, а затем повторить, найдя свое двигательное выражение. В оцениваемые параметры входило: точность распознавания, адекватность и разнообразие двигательной передачи эмоции.

По результатам диагностики все дети были распределены по трем уровням (высокий, средний, низкий) развития каждого критерия. Полученные данные выявили следующую картину. По критерию «Творческое воображение» низкий уровень составил 60% детей (присутствовало преобладание шаблонных, заученных движений (покачивания, хлопки). Дети испытывали трудности при создании самостоятельного образа, часто копировали ответы сверстников. Пространство для импровизации практически не использовалось. Средний уровень (35%) демонстрация 1-2 простых движений на заданную тему, но без детализации и оригинальности. Образ был схематичным. На высоком уровне было всего 5%: единичные случаи.

По критерию «Эмоциональная отзывчивость (эмпатия)» низкий уровень составил 70% детей. Эмоции передавались бедно, в основном с помощью мимики, без подключения тела. Наблюдались трудности в распознавании эмоций, изображенных педагогом. Эмпатийный отклик был слабым. Средний уровень (20%): дети правильно угадывали эмоции, но их двигательная передача была скованной и однообразной. Высокий уровень (10%): единичные случаи. По критерию «Познавательная инициатива» низкий уровень составил 55% детей. Пассивная позиция на занятии. Дети ждали указаний педагога, не проявляли интереса к экспериментированию, не задавали вопросов. Средний уровень (30%): интерес проявлялся ситуативно, но при малейшей трудности ребенок терялся и прекращал поиск. Высокий уровень (15%): проявляли интерес, но их инициатива нуждалась в поддержке и развитии.

Типичные проблемы, выявленные на констатирующем этапе заключались в следующем: преобладание репродуктивной деятельности над

продуктивной (дети были ориентированы на точное копирование, а не на собственное творчество); наличие психологических барьеров (скованность, боязнь ошибки и осуждения, что подавляло творческую инициативу); неразвитость эмоционально-двигательной связи (дети не умели использовать пластику своего тела как инструмент для выражения чувств и состояний); низкий уровень мотивации к самостоятельному поиску.

Результаты, полученные в ходе входной диагностики, подтвердили актуальность и необходимость проведения целенаправленной работы по развитию творческих способностей у детей 4-5 лет в хореографическом коллективе. Выявленный низкий исходный уровень по всем ключевым критериям (воображение, эмпатия, инициатива).

Реализация формирующей программы «Танцующие фантазии» позволила перейти к ключевому этапу исследования – анализу ее эффективности. Целью данного параграфа является сравнительный анализ данных, полученных в начале года и в конце, и оценка динамики развития творческого потенциала дошкольников.

Для объективной оценки эффективности программы был проведен повторный диагностический срез с использованием того же инструментария, что и на констатирующем этапе. Это позволило получить сопоставимые данные и выявить динамику по каждому из критериев.

По критерию «Творческое воображение» на контрольном этапе была зафиксирована положительная динамика: количество детей с низким уровнем сократилось до 20%, в то время как высокий и средний уровни продемонстрировали 45% и 35% воспитанников соответственно. Качественные изменения проявились в увеличении разнообразия двигательных образов, их детализации и эмоциональной насыщенности.

По критерию «Эмоциональная отзывчивость (эмпатия)» на контрольном этапе наблюдалось значительное улучшение: 50% детей уверенно распознавали и выразительно передавали 2-3 контрастные эмоции (радость, грусть, удивление), используя для этого все тело, а не только

мимику. Количество детей с низким уровнем снизилось до 25%.

По критерию «Познавательная инициатива» на контрольном этапе ситуация кардинально изменилась: 60% детей стали активно задавать вопросы («А можно я как бабочка?»), предлагать свои варианты движений в играх-импровизациях и проявлять интерес к новым танцевальным заданиям (Таблица 1).

Таблица 1 – «Угадай эмоцию»

Критерий развития творческой личности	Уровень	Констатирующий этап (%)	Контрольный этап (%)	Динамика (%)
Творческое воображение	Высокий	5	45	+40
	Средний	35	35	0
	Низкий	60	20	-40
Эмоциональная отзывчивость (эмпатия)	Высокий	10	50	+40
	Средний	20	25	+5
	Низкий	70	25	-45
Познавательная инициатива	Высокий	15	60	+45
	Средний	30	25	-5
	Низкий	55	15	-40

Полученные данные убедительно свидетельствуют об эффективности программы «Танцующие фантазии». Статистически значимая положительная динамика по всем критериям (особенно ярко выраженный рост высокого уровня и сокращение низкого) подтверждает основную гипотезу исследования. Разработанный и внедренный комплекс психолого-педагогических условий (безопасная среда, игровая мотивация, поддержка инициативы, рефлексия) доказал свою результативность.

На основе проведенного практической деятельности можно сформулировать следующие методические рекомендации для педагогов-хореографов, работающих с детьми среднего дошкольного возраста:

1. Приоритет развития над техникой. На начальном этапе целесообразно делать акцент не на точности движения, а на его образности и эмоциональной наполненности.

2. Использование этапа «Дискотека». Внедрение нерегламентированной, игровой формы закрепления материала является

высокоэффективным инструментом для поддержания интереса и раскрепощения.

3. Гибкость регламента. Продолжительность и структура занятия должны корректироваться исходя из состояния и потребностей конкретной группы детей.

4. Создание ситуаций выбора. Необходимо регулярно предоставлять детям возможность самостоятельно выбирать образ, способ движения или партнера, что напрямую стимулирует познавательную инициативу.

Практическая работа подтвердила, что целенаправленное и систематическое применение программы «Танцующие фантазии», основанной на реализации комплекса психолого-педагогических условий, приводит к статистически значимому развитию компонентов творческой личности у детей 4-5 лет: творческого воображения, эмоциональной отзывчивости и познавательной инициативы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование, посвященное изучению психолого-педагогических условий развития творческой личности средствами хореографии, носило комплексный теоретико-эмпирический характер.

В процессе его выполнения была достигнута основная цель – теоретически обоснован и практически проверен комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие творческой личности детей среднего дошкольного возраста в хореографической деятельности.

Проведенная работа позволяет сформулировать ряд основных выводов.

Теоретический анализ проблемы позволил систематизировать научные знания о сущности творческой личности применительно к детям 4-5 лет.

Было установлено, что в данном возрасте ее структуру составляют когнитивный (творческое воображение), эмоционально-личностный (эмпатия, эмоциональная отзывчивость) и мотивационно-волевой (познавательная инициатива) компоненты.

Выявлен уникальный потенциал хореографического искусства, синтезирующего телесное, эмоциональное и интеллектуальное начало, что делает его мощным инструментом целостного воздействия на личность ребенка.

В процессе практической работы был создан и всесторонне обоснован комплекс психолого-педагогических условий, который успешно прошел апробацию в танцевальной студии «Victoria». Данный комплекс представляет собой целостную систему мер, направленную на эффективное развитие творческих способностей обучающихся.

Основополагающим элементом разработанной системы стало формирование комфортной образовательной среды, где особое внимание

уделяется обеспечению психологической безопасности участников образовательного процесса. Созданная атмосфера полного принятия и поддержки позволила существенно снизить тревожность учащихся и преодолеть страх совершения ошибок, что является критически важным фактором для раскрытия творческого потенциала личности.

Значительное место в комплексе отводилось механизмам формирования внутренней мотивации обучающихся. Достигалось это посредством активного внедрения игровых технологий, создания проблемных ситуаций и постоянной поддержки познавательной инициативы каждого ученика. Такой подход способствовал естественному развитию интереса к танцевальному искусству и стимулировал самостоятельное творческое мышление.

Важным компонентом системы стало применение современных педагогических технологий, направленных на развитие креативности. В практику работы были успешно интегрированы методы проблемного обучения, проектная деятельность и технология педагогической мастерской. Эти инновационные подходы позволили существенно повысить эффективность образовательного процесса и обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся.

Особую роль в системе играла организация систематической рефлексии, которая помогала учащимся осознанно воспринимать и присваивать полученный творческий опыт. Регулярный анализ собственной деятельности, обсуждение результатов и достижений способствовал формированию у обучающихся навыков самоконтроля и самооценки, что является необходимым условием для дальнейшего творческого развития.

Реализация формирующей программы «Танцующие фантазии», построенной на данном комплексе условий, подтвердила свою высокую эффективность. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента выявил статистически значимую положительную динамику по всем диагностируемым критериям.

Количество детей с высоким уровнем развития творческого воображения увеличилось с 5% до 45%. Показатель высокого уровня эмоциональной отзывчивости (эмпатии) возрос с 10% до 50%. Количество детей, демонстрирующих высокий уровень познавательной инициативы, выросло с 15% до 60%.

Качественные наблюдения зафиксировали раскрепощение детей, повышение их речевой активности, связанной с танцем, стремление к сотворчеству и проявление элементов рефлексии.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана и апробирована конкретная программа «Танцующие фантазии», которая может быть успешно внедрена в работу дошкольных образовательных учреждений, детских школ искусств и танцевальных студий.

Сформулированы методические рекомендации для педагогов-хореографов, включающие приоритет развития над техникой, использование этапа «Дискоотека», гибкость регламента и создание ситуаций выбора.

Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла свое полное подтверждение: развитие творческой личности детей среднего дошкольного возраста в хореографии действительно является эффективным при целенаправленном создании и реализации комплекса психолого-педагогических условий, включающего безопасную среду, современные педагогические технологии, поддерживающую мотивацию и рефлекссию.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в адаптации предложенной программы для других возрастных групп, а также в более глубоком изучении влияния конкретных хореографических стилей на развитие отдельных компонентов творческой личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО): приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019)// Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384. (дата обращения 29.10.2025 г.).

2. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.

3. Асфаров О. Г. Современные научные психолого-педагогические подходы к пониманию творческой личности / О.Г. Асфаров // cyberleninka.ru – URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-nauchnye-psihologo-pedagogicheskie-podhody-k-ponimaniyu-tvorcheskoy-lichnosti/viewer> (дата обращения 27.10.2025 г.).

4. Асхадуллина Н. Н., Талышева И. А. Психолого-педагогические условия организации проектной деятельности обучающихся на уроках/ Н.Н.Асхадуллина, И.А. Талышева // Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Психолого-педагогические условия организации проектной деятельности обучающихся на уроках. kpfu.ru – URL: https://kpfu.ru/staff_files/F_1544557841/Psikhologo_ped._usloviya_proektnoj_deyatelnosti.pdf (дата обращения 27.10.2025 г.).

5. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.

6. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с.

7. Бриске И. Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском хореографическом коллективе: учеб. пособие / И.Э. Бриске; Челяб.

гос. акад. культуры и искусств. – Изд. 2-е, перераб., доп. – Челябинск, 2013. – 180 с.

8. Бушуева.В. В., Лоцилин.А. Н., Тихомирова Е. А. Некоторые особенности творческой личности / В.В. Бушуева, А.Н.Лоцилин, Е.А.Тихомирова // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 4 (837). – 2020. cyberleninka.ru – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-tvorcheskoy-lichnosti/viewer> (дата обращения 27.10.2025 г.).

9. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 192с.

10. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте/ Издат.: «Перспектива». – 2020 г. – 125 с.

11. Галанцева Е. В. Развитие креативности учащихся в процессе хореографической деятельности/ Е.В. Галанцева // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 5 (78). – С. 56-58.

12. Галиуллина Р. А., Фахрутдинова Р.А. Эстетическое воспитание младших школьников средствами хореографии / Р. А. Галиуллина, Р.А. Фахрутдинова // Педагогические науки. – cyberleninka.ru – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-voospitanie-mladshih-shkolnikov-sredstvami-horeografii/viewer> (дата обращения 27.10.2025 г.).

13. Головина А. В., Косинова М.Т. Развитие эмоционального интеллекта дошкольников средствами танцевальной деятельности/ А.В.Головина, М. Т. Косинова // Международный научный журнал «Инновационная наука» ISSN 2410-6070 № 12-1-2. – 2004. cyberleninka.ru – URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-emotsionalnogo-intellekta-doshkolnikov-sredstvami-tantsevalnoy-deyatelnosti/viewer> (дата обращения 27.10.2025).

14. Дружинин В. В. Психология общих способностей 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 268 с.

15. Дружинин В. Н., Савенков А. И., Богоявленская Д. Б. и др.

Психология одаренности и творчества / Дружинин В. Н., Савенков А. И., Богоявленская Д. Б. и др. / под ред. Л. И. Ларионовой, А. И. Савенкова. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. – 287 с.

16. Ефанова Ю. Н. Виды и формы рефлексии на уроке / Ю. Н.Ефанова // multiurok.ru. – 2018. – URL: <https://multiurok.ru/files/statia-na-temu-vidy-i-formy-refleksii-na-uroke.html?ysclid=mgyvww7p8d541367> (дата обращения 27.10.2025 г.).

17. Искусство // Большая российская энциклопедия – 2004 – 2017. – URL: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2022615?ysclid=mgt2diqvot68844526> (дата обращения 27.10.2025 г.).

18. Кветная О. В. Психолого-педагогические аспекты развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста в хореографическом коллективе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 3. – с. 145-149.

19. Креативность // Большая российская энциклопедия. – 2004 – 2017. – URL: <https://old.bigenc.ru/psychology/text/2108401?ysclid=mgrrerdb6c2700144391> (дата обращения 27.10.2025 г.).

20. Курицина С. И. Методы, приёмы и техники рефлексии на занятиях. Иллюстрированный каталог для педагогических работников образовательных организаций / С. И. Курицина // cdo-istoki.edu.yar.ru. – 2024. – URL: https://cdo-istoki.edu.yar.ru/kuritsina_si_metodi_priemi_i_tehniki_refleksii_na_zanyatiyah_illyustrirovanniy_katalog_ (дата обращения 27.10.2025 г.).

21. Личность // Большая российская энциклопедия. – Электрон. дан. 2004 – 2017. – URL: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2176617?ysclid=mgrnnjbaxf549390394> (дата обращения 27.10.2025 г.).

22. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. – М.: Изда-тельство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 720 с.

23. Мелик-Пашаев А. А. Мир художника. М.: Прогресс-Традиция,

2000. – 271 с.

24. Молодежь XXI века: образование, наука, инновации : материалы X Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием (г. Новосибирск, 8-10 декабря 2021 г.) ISBN 978-5-00104-767-4.

25. Никитин В. Н. Пластикодрама: новые направления в арт-терапии. – Когито-Центр, 2003. – 183 с.

26. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров/ Л.Ф. Обухова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 460 с

27. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

28. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Процесс воспитания. – 256 с.

29. Пономарев Я. А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976 – 302с.

30. Пупышева Е. Н. Импровизация как способ развития творческого потенциала у детей младшего школьного возраста на занятиях по хореографии / Е. Н. Пупышева // 2018. – dod-pilgrim.ru – URL: <http://dod-pilgrim.ru/wp-content/uploads/Improvizatsiya-kak-sposob-razvitiya-tvorchesko-go-potentsiala-u-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-na-zanyatiyah-po-hore-og-ra-fii.pdf?ysclid=mhaah36tm4791646577> (дата обращения 27.10.2025 г.).

31. Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего проф. образования. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 202 с.

32. Пьянкова Е. А. Хореография как средство эстетического воспитания / Е. А. Пьянкова // Педагогические науки. cyberleninka.ru – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/horeografiya-kak-sredstvo-esteticheskogo-vospitaniya/viewer> (дата обращения 27.10.2025 г.).

33. Рефлексия // Большая российская энциклопедия Электрон. дан. –

URL: <https://bigenc.ru/c/refleksiia-8a15a1?ysclid=mgyl273idp202440919> (дата обращения 27.10.2025 г.).

34. Роджерс К. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. – 1990. – № 1 – URL: <https://www.voppsy.ru/issues/1990/901/901164.htm> (дата обращения 27.10.2025 г.).

35. Роджерс Н. Творческая связь. Исцеляющая сила экспрессивного искусства / Изд. дом: Манн, Иванов и Фербер, – 2015 г. – 336 с ISBN 5-89353-085-3.

36. Романова С. А. Философские основы метода проектов Д. Дьюи и современное образование / С. А. Романова // Международная научно-практическая конференция УДК 141:37.022. – 2020. cyberleninka.ru. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-osnovy-metoda-proektov-d-dyui-i-sovremennoe-obrazovanie/viewer> (дата обращения 27.10.2025 г.).

37. Сараева Т. П. Психолого-педагогические условия развития творческих способностей младших школьников / Т. П. Сараева// cyberleninka.ru – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-mladshih-shkolnikov/viewer> (дата обращения 27.10.2025 г.).

38. Смольнякова Е. В. Реализация федеральных образовательных стандартов посредством образовательной технологии «Французская мастерская» (на примере проекта по технологии) / Е. В. Смольнякова// cyberleninka.ru. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-federalnyh-obrazovatelnyh-standartov-posredstvom-obrazovatelnoy-tehnologii-frantsuzskaya-masterskaya-na-primere/viewer> (дата обращения 27.10.2025 г.).

39. Стехов А. В. Педагогические технологии развития критического и креативного мышления / А. В. Стехов // Pedag.Tech.№4.2020_St. – URL: https://vbudushee.ru/library/Pedag.Tech.%E2%84%964.2020_Stekhov.pdf?ysclid=mh8xz61c9g927877334 (дата обращения 27.10.2025 г.).

40. Тарасов Л. В. Хореографическое искусство как средство эстетического воспитания школьников: Дис. канд. пед. наук. – М., 2000.

41. Творческая личность – особенности, качества, условия развития // defectologiya.pro. – 2021. – URL:https://www.defectologiya.pro/zhurnal/tvorcheskaya_lichnost_osobennosti_kachestva_us (дата обращения 27.10.2025 г.).

42. Творчество // Большая российская энциклопедия / редкол.: С.Л.Кравец (гл. ред.) и др. – Электрон. дан. 2004 – 2017. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2023. – URL: <https://bigenc.ru/c/tvorchestvo-bda159?ysclid=mgrq8tpte3794493249> (дата обращения 27.10.2025 г.).

43. Торренс Е. П. Условия сохранения и развития творческих способностей // Иностранная психология. – 1998. – № 10.

44. Филимонова Н. В. Французская мастерская: методическое пособие для библиотекарей по проведению мероприятий в технологии «Французская мастерская» / сост. Н. В. Филимонова. – Сыктывкар: Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака, 2022 г. – 18 с.

45. Хазова С. А. Компетентность конкурентоспособного специалиста по физической культуре и спорту / С. А. Хазова. – Москва: Издательство «Академия Естествознания, 2010. – ISBN: 978-5-91327-070-2. –: электронный. monographies.ru. – URL: <https://monographies.ru/en/book/section?id=2391> (дата обращения 27.10.2025 г.).

46. Хамуева.Е. В. Хореография, как уникальный и синтетический вид искусства / Е. В. Хамуева // znanio.ru. – 2018. – URL: https://znanio.ru/media/statya_horeografiya_kak_unikalnyj_i_sinteticheskij_vid_iskusstva-248266?ysclid=mgs3rbl3w7619857363 (дата обращения 27.10.2025 г.).

47. Хореография // Большая российская энциклопедия — URL https://bigenc.ru/c/khoreografiia-7ada74?ysclid=mgs3nppvbz_555733628 (дата обращения: 27.10.2025 г.).

48. Хореография как эффективное средство формирования и развития «я-концепции» будущего учителя / А. Г. Чурашов, Л. А. Клыкова, Е.Б.Юнусова // Вестник Челябинского государственного педагогического

университета. – 2019. – № 7 (153). – С. 259-276.

49. Чурилова Н. Роль танцевального искусства в воспитании творческой, всесторонне развитой личности / Н. Чурилова // maam.ru. – URL: –<https://www.maam.ru/detskijasad/rol-tancevalnogo-iskustva-v-vospitani-tvorches-koi-vsestorone-razvitoi-lichnosti.html> (дата обращения: 27.10.2025 г.).

50. Юнусова, Е. Б. Хореографическое образование как источник формирования художественного «Я» ребенка / Е. Б. Юнусова. – Текст : непосредственный // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности : материалы II Международной научно-практической конференции, Челябинск, 15-16 октября 2015 года. – Челябинск: ЧИППКРО, 2015. – С. 506-510. Эльконин, Д. Б. Психология игры – Издание второе. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 360 с. – URL: <https://psychlib.ru/mgppu/EPI-1999/EPI-001.HTM> (дата обращения: 25.12.2025 г.).

51. Юнусова, Е. Б. Образовательная программа «Гении танца» как средство развития одаренных детей в хореографическом искусстве / Е.Б.Юнусова. – : непосредственный // Вестник ЮУрГГПУ. 2018. – №7. –С. 203-220.

52. Энциклопедия для родителей / под ред. Л. С. Намазовой-Барановой: НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского» Минобрнауки России и др.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Педиатр Ъ, 2024. – 880 с.

53. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Программа по формированию творческой личности для детей 4-5 лет средствами хореографии «ТАНЦУЮЩИЕ ФАНТАЗИИ», 2025 г.

1. Пояснительная записка:

Актуальность. Средний дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития творческого воображения, эмпатии и образного мышления. Хореография, как синтетический вид искусства, предоставляет уникальные возможности для целостного воздействия на личность ребенка через единство движения, музыки и игры.

Цель программы - развитие предпосылок творческой личности у детей 4-5 лет через формирование творческого воображения, эмоциональной отзывчивости (эмпатии) и познавательной инициативы средствами хореографии.

Задачи:

1. Образовательные: формирование первоначальных танцевальных умений (координация, чувство ритма, ориентировка в пространстве); обогащение двигательного опыта.

2. Развивающие: развитие творческого воображения и образного мышления через создание танцевальных образов; развитие эмоциональной сферы и эмпатии через распознавание и выражение эмоций в движении; развитие познавательной инициативы и любознательности в двигательном экспериментировании.

3. Воспитательные: воспитание умения работать в коллективе, слушать друг друга и педагога; формировать позитивное отношение к творческому самовыражению.

Принципы программы:

1. Игровой: все занятия строятся на основе игры.

2. Доступности: учет возрастных физических и психических особенностей.

3. Наглядности: использование образных примеров, иллюстраций, костюмов.

4. Ситуации успеха: создание условий, где каждый ребенок чувствует свою значимость и компетентность.

5. Импровизации: поощрение собственных двигательных находок ребенка.

Срок реализации: 9 месяцев (учебный год).

Форма работы: групповая (8-10 человек).

Режим проведения: 2 занятия в неделю по 25 минут.

2. Структура и содержание программы

Программа состоит из трех сквозных модулей, которые интегрируются в каждое занятие.

Модуль 1. «ИГРАЕМ И ФАНТАЗИРУЕМ» (Развитие творческого воображения).

Содержание: Превращение простых движений в образы («Мы – падающие листочки», «Мы – надуваемые ветром шарики», «Мы – роботы»). Сочинение простейших танцевальных историй («Как бабочка познакомилась с кузнечиком»). Работа с предметами-посредниками (ленточки, платочки, кубики) как с «ожившими» объектами.

Методы и приемы: «Танцевальные загадки», метод ассоциаций («На что похоже это движение?»), совместное сочинение сказки в движении.

Модуль 2. «МИР ЭМОЦИЙ» (Развитие эмоционального интеллекта и эмпатии).

Содержание: Изучение базовых эмоций (радость, грусть, удивление, страх) и их телесного выражения. Игры на «отзеркаливание» эмоционального состояния партнера. Танцевальные этюды на передачу настроения музыки («Веселый дождик», «Хмурый медвежонок»).

Методы и приемы: Использование пиктограмм с эмоциями, игра «Угадай эмоцию», импровизация под контрастную по настроению музыку.

Модуль 3. «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (Развитие познавательной

инициативы).

Содержание: экспериментирование с качествами движения (быстро/медленно, высоко/низко, сильно/слабо). Исследование пространства зала (путешествие по «волшебному лесу»). Игры, побуждающие к самостоятельному выбору («Станцуй, как хочешь ты»).

Методы и приемы: проблемные ситуации («Как пройти через воображаемую паутину?»), задания по выбору («Кто ты сегодня: легкая бабочка или тяжелый слон?»).

3. Частичное тематическое планирование (Таблица 2)

Таблица 2 – Планирование на I квартал (сентябрь-ноябрь)

Месяц	Тема	Задачи
Сентябрь	1.Мы- веселые листочки»	Развитие способности к импровизации на основе простого образа
	2.«Путешествие в осенний лес»	Формирование умения передавать в движении радостное настроение
Октябрь	1.«Хитрые мышки и грустный кот» (эмоции радости/грусти)	Обучение контрастной передаче эмоций и образов
	2.«Волшебные палочки (работа с предметом)	Стимулирование фантазии при взаимодействии с предметом
Ноябрь	1.«Танцующие зверята(имитационные движения)	Развитие наблюдательности и способности к подражанию
	2.«Полет бабочки и топанье медведя»(высоко/низко, легко/тяжело)	Развитие двигательного экспериментирования

4. Диагностический инструментарий (для констатирующего и контрольного этапов)

Для оценки эффективности программы используются следующие критерии и методы:

1.Критерий «Творческое воображение».

Метод: наблюдение за выполнением задания «Станцуй, как...» (лиса, робот, ветерок).

Показатели: оригинальность (уникальность образа), беглость (количество найденных движений).

2.Критерий «Эмоциональная отзывчивость (эмпатия)».

Метод: игра «Угадай эмоцию» (один ребенок показывает мимикой и движением, другие отгадывают).

Показатели: адекватность распознавания и передачи эмоций.

3.Критерий «Познавательная инициатива».

Метод: наблюдение в свободной двигательной деятельности.

Показатели: любознательность (готовность экспериментировать с новыми движениями), самостоятельность в выборе способа действия.

Ожидаемые результаты.

К концу учебного года дети будут способны:

- выполнять простые танцевальные импровизации на заданную тему;
- узнавать и выразительно передавать в движении 2-3 контрастные эмоции;
- проявлять интерес к двигательному экспериментированию, задавать вопросы «как?» и «почему?» в процессе движения;
- активно и эмоционально участвовать в коллективных танцевально-игровых деятельности.