



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

**«Особенности воспитания и обучения средствами классического танца
в частной школе балета»**

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:

93,91 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

рекомендована/не рекомендована

«12» 03 2026 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнила:

Студентка группы ЗФ 407-118-3-1

Дарья Павловна Борзова

Научный руководитель:

к.п.н. доцент

Клыкова Людмила Алексеевна

Челябинск

2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ	8
1.1 Историко-педагогический анализ системы хореографического образования в России	8
1.2 Психолого-педагогические особенности работы с детьми в частной школе балета	12
1.3 Классический танец как художественная система и его роль в процессе воспитания и обучения детей	14
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ БАЛЕТА	17
2.1 Диагностика начального уровня педагогического процесса в частной школе балета	17
2.2 Разработка и содержательное обоснование модели воспитания и обучения детей средствами классического танца в частной школе балета..	23
2.3 Апробация модели обучения в частной школе балета (формирующий этап)	29
2.4 Анализ и интерпретация результатов экспериментальной работы	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ	44

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена комплексом социально-культурных и педагогических факторов. В современном образовательном пространстве наблюдается устойчивый рост числа частных школ искусств, в том числе школ балета, что отвечает запросу общества на всестороннее развитие детей. В отличие от государственных профессиональных учреждений, частные школы балета ориентированы на более широкий круг учащихся, которые не всегда ставят своей целью профессиональную сценическую карьеру.

Актуальность исследования подтверждается также положениями нормативно-правовых документов, регулирующих сферу дополнительного образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) определяет дополнительное образование как вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р) ориентирует на обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ, их интеграцию с другими предметными областями и усиление воспитательного компонента. Федеральные государственные требования (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического искусства (утв. приказом Минкультуры РФ от 29.10.2015 № 2709) задают ориентиры для сохранения академических традиций, что значимо при адаптации классического наследия к условиям частной школы балета.

Социальная значимость исследования заключается в том, что его результаты отвечают потребности современного общества в доступном качественном художественном образовании, направленном не только на

профессиональную подготовку, но и на гармоничное развитие личности ребёнка. Классический танец как универсальная дисциплина обладает мощным воспитательным потенциалом: он формирует физическую культуру, дисциплину, трудолюбие, чувство прекрасного, командный дух и эмоциональный интеллект. Как отмечала А.Я. Ваганова, «танец, особенно классический, требует не только физических данных, но и интеллектуального напряжения, вкуса, музыкальности».

Степень разработанности темы.

Проблема воспитания средствами классического танца рассматривалась в трудах основоположников русской балетной педагогики (А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов, В.С. Костровицкая), в исследованиях по психологии художественного творчества (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), а также в современных работах по педагогике искусства и интеграции искусств (Б.М. Неменский, Л.Г. Савенкова). Однако, как показал анализ, специфика реализации воспитательного потенциала классического танца именно в условиях частной школы балета, с её особым контингентом учащихся, мотивацией родителей и гибкостью образовательных программ, до настоящего времени не выступала предметом специального научного исследования.

Таким образом, существует противоречие между признанным воспитательным потенциалом классического танца и недостаточной разработанностью методик его реализации в контексте негосударственного образования, что и определяет актуальность данного исследования.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в частной школе балета.

Предмет исследования: педагогические условия, методы и средства воспитания и обучения детей средствами классического танца в частной школе балета.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что воспитание и обучение детей средствами классического танца в частной школе балета

будет наиболее эффективным, если:

1. Педагогический процесс строится на синтезе фундаментальных принципов русской балетной педагогики (А.Я. Вагановой, Н.И. Тарасова) и современных личностно-ориентированных образовательных технологий.

2. Содержание обучения адаптировано к возможностям и потребностям детей, не ставящих изначальных целей профессиональной сцены, с акцентом на общекультурное, физическое и эстетическое развитие.

3. Создана особая образовательная среда, интегрирующая систематические занятия классическим танцем, музыкальное воспитание, основы актерского мастерства и ознакомление с историей балетного искусства.

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать модель воспитания и обучения детей средствами классического танца в условиях частной школы балета.

Задачи исследования:

1. Проанализировать философскую, культурологическую, психолого-педагогическую и специальную литературу по проблеме исследования.

2. Раскрыть сущность и потенциал классического танца как средства воспитания (нравственного, эстетического, трудового) и обучения (развитие физических, когнитивных, музыкальных способностей) детей.

3. Изучить специфику деятельности частной школы балета как института дополнительного образования, выявить особенности контингента учащихся и социальный заказ родителей.

4. Обобщить и систематизировать традиционные и инновационные методики преподавания классического танца детям в контексте непрофессионального образования.

5. Разработать и апробировать модель обучения классическому танцу для детей младшего школьного возраста в частной школе балета.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:

1. Фундаментальные труды по теории и методике преподавания

классического танца (А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов, В.С. Костровицкая);

2. Работы по психологии творчества и художественного восприятия (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев);

3. Современные исследования в области педагогики искусства и эстетического воспитания (Л.Г. Савенкова, Б.М. Неменский);

4. Научные публикации, посвященные менеджменту и маркетингу в сфере дополнительного образования.

Для решения поставленных задач используется комплекс взаимодополняющих методов исследования:

1. Теоретические методы: анализ научной, методической и специальной литературы по педагогике, психологии, хореографии, менеджменту в образовании; систематизация и сравнительный анализ;

2. Эмпирические методы: педагогическое наблюдение, анкетирование родителей, беседа с педагогами и детьми, изучение педагогической документации, анализ открытых уроков и концертных выступлений, педагогический эксперимент.

База исследования: частная школа балета «Alizee dance» (г. Тюмень). В исследовании приняли участие воспитанники групп начальной подготовки (7-10 лет) в количестве 20 человек, их родители, а также педагогический состав школы.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

1. Впервые комплексно исследуется учебно-воспитательный процесс в частной школе балета как особом типе образовательной организации;

2. Конкретизирован и систематизирован воспитательный потенциал классического танца применительно к задачам негосударственного, непрофессионального хореографического образования;

3. Разработана структурно-содержательная модель педагогического процесса, интегрирующая цели воспитания, обучения и развития средствами классического танца для детей в сфере дополнительного образования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная модель и методические материалы могут быть непосредственно использованы в практике работы частных школ балета, студий классического танца, а также в системе повышения квалификации педагогов-хореографов дополнительного образования. Результаты исследования могут быть учтены при проектировании образовательных программ и способствовать оптимизации учебно-воспитательного процесса.

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Историко-педагогический анализ системы хореографического образования в России

Система хореографического образования в России прошла долгий путь развития. Сегодня она включает в себя не только государственные училища, которые готовят профессионалов, но и многочисленные частные школы, где дети занимаются для общего развития. Чтобы понять современное состояние этой системы, нужно изучить ее историю, особенности классического танца как учебного предмета, психологию детей, занимающихся балетом, и специфику работы частных школ. В этой главе обсудим теоретическую основу для дальнейшего исследования.

Система хореографического образования в России представляет собой уникальный историко-культурный феномен, сформировавшийся в результате длительной эволюции под влиянием государственной политики, межкультурного взаимодействия и педагогических новаций. Её генезис и динамика отражают основные тенденции развития отечественного художественного образования, сочетая преемственность традиций и адаптацию к меняющимся социально-культурным запросам. Историко-педагогический анализ позволяет проследить, как формировались эти традиции – ставшие фундаментом современной системы, – и выявить устойчивые педагогические принципы, значимые для адаптации к условиям частной школы балета, ориентированной на широкий круг учащихся.

Историческим началом профессионального хореографического образования в России принято считать 4 мая 1738 года, когда по указу императрицы Анны Иоанновны была основана «Танцовальная Ея Императорского Величества школа» в Санкт-Петербурге. Инициатором её создания выступил французский балетмейстер Жан-Батист Ланде, который

с 1734 года обучал танцам кадетов Сухопутного шляхетского корпуса. Убедившись в успехах своих учеников, выступивших в придворных спектаклях, Ланде подал прошение об учреждении специальной школы для подготовки профессиональных кадров. Первыми воспитанниками стали двенадцать детей из крепостных, заложившие основу национального исполнительского корпуса. Этот момент ознаменовал переход от эпизодического ученичества к государственной системе обучения, находившейся под прямым патронатом государства и служившей целям репрезентации императорской власти.

В своем развитии система прошла через несколько исторически обусловленных образовательных моделей. Первоначальная синкретическая (или интегративная) модель (1730-е-1810-е гг.) характеризовалась включением хореографической подготовки в общий контекст театрально-сценического образования, где танец изучался наряду с актерским мастерством, музыкой и другими искусствами в рамках закрытых учебных заведений. Переломным этапом стало начало XIX века, связанное с деятельностью балетмейстера Шарля Луи Дидло, возглавившего Петербургскую театральную школу в 1804 году. Дидло систематизировал обучение, усилил техническую составляющую, ввел преподавание действенного танца и впервые в России подготовил балерину (Авдотью Истомину) для выступления на пуантах, заложив основы будущей национальной школы.

Ключевую роль в становлении академических канонов сыграла академическая образовательная модель (1860-е-1910-е гг.), вершиной которой стало творчество Мариуса Петипа, фактически создавшего классический репертуар русского балетного театра. Однако подлинную педагогическую революцию совершила Агриппина Ваганова, которая в 1934 году обобщила и систематизировала накопленный опыт в труде «Основы классического танца». Методика Вагановой, синтезировавшая пластическую выразительность французской школы и виртуозную технику

итальянской, стала фундаментом единой системы профессиональной подготовки и легла в основу первого учебного плана по классическому танцу (1928 г.). Ваганова также стояла у истоков создания высшего звена хореографического образования, организовав в 1934 году Педагогические курсы при Ленинградском хореографическом училище.

Параллельно с петербургской школой развивалась и московская ветвь хореографического образования, берущая начало от танцевальных классов при Воспитательном доме, открытых в 1773 году. Московская школа исторически складывалась как более эмоциональная, близкая к народной манере исполнения, что впоследствии определило стилистические различия двух ведущих отечественных школ – петербургской (академически строгой) и московской (более драматичной и виртуозной). В 1947 году Московское хореографическое училище было преобразовано в Академию хореографии (ныне Московская государственная академия хореографии), ставшую наряду с Академией Вагановой главным центром подготовки артистов балета.

В годы Великой Отечественной войны в регионы были эвакуированы ведущие театральные коллективы, что дало импульс развитию местных хореографических школ. В послевоенный период эта традиция закрепились: в 1940-1960-е годы открылись училища в Перми (ставшем одним из ведущих центров подготовки), Новосибирске, Воронеже, Саратове и других городах. Это позволило не только расширить географию профессионального балетного образования, но и создать условия для подготовки кадров на местах, что способствовало формированию региональных балетных трупп и повышению общего уровня хореографической культуры в стране.

Расширение системы в советский период привело к формированию вариативной модели (1960-е-1990-е гг.), отличавшейся иерархией уровней и видов подготовки. Помимо среднего специального образования в училищах, началось активное развитие высшего хореографического образования в

вузах культуры. Датой их институционализации считается 26 марта 1964 года, когда ряд библиотечных институтов были преобразованы в многопрофильные учреждения художественной направленности. Эти вузы, открывшиеся в разных регионах СССР, сосредоточились на подготовке педагогов-хореографов, балетмейстеров и руководителей коллективов, расширив традиционную исполнительскую парадигму.

На современном этапе система хореографического образования в России включает три основных уровня: начальное (детские школы искусств, хореографические студии), среднее профессиональное (хореографические училища, академии) и высшее (вузы культуры и искусства, магистратура, ассистентура-стажировка). Помимо государственных учреждений, активно развиваются негосударственные школы и студии, ориентированные на широкий круг учащихся, что отражает социальный запрос на доступное художественное образование. Такая многоуровневость и вариативность позволяют сочетать элитарную подготовку будущих артистов балета с массовым эстетическим воспитанием детей.

Таким образом, современная система хореографического образования в России представляет собой сложную, многоуровневую структуру, выросшую из императорской школы XVIII века. Её отличительными чертами являются непрерывность традиции, идущей от Ланде, Дидло и Петипа, строгая научно-методическая база, закреплённая школой Вагановой, и разнообразие образовательных задач – от элитарной подготовки артистов балета в академиях (Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, Московская государственная академия хореографии) до массовой педагогической подготовки в вузах культуры. Историко-педагогический анализ позволяет утверждать, что устойчивость и международное признание российской хореографической школы обеспечены именно этим триединством: государственной поддержкой на этапе становления, гениальной педагогической систематизацией и способностью к адаптивному развитию в ответ на вызовы времени.

Выявленные в ходе анализа традиции – преемственность, системность, адаптивность – могут быть положены в основу проектирования педагогического процесса в условиях частной школы балета, ориентированной на общее развитие детей.

Таким образом, фундаментальные принципы, сформировавшиеся в императорской и советской школе, являются той основой, которая при адаптации (см. параграф 1.2) позволяет частной школе балета решать свои специфические задачи.

1.2 Психолого-педагогические особенности работы с детьми в частной школе балета

Работа с детьми в частной школе балета представляет собой комплексную психолого-педагогическую деятельность, которая, сохраняя фундаментальные основы хореографического образования, должна адаптироваться к специфике негосударственного образовательного учреждения. В отличие от академических училищ, где ключевой задачей является профессиональный отбор и подготовка будущих артистов, частная школа часто сталкивается с более разнородным контингентом учащихся, различными по уровню подготовки, способностям и мотивации. Это требует от педагога особого подхода, основанного на глубоком понимании возрастной психологии, педагогической диагностики и индивидуализации обучения.

Краеугольным камнем педагогического процесса в балете является диагностика и начальный отбор. Как отмечает П.А. Силкин, обучение искусству танца связано с систематическим физическим трудом и высокой эмоционально-интеллектуальной нагрузкой, что предъявляет особые требования к ребенку. Исторически отбор базировался на интуитивном, «экспертном» подходе и оценке внешних данных. В современной частной школе этот процесс должен быть минимизирован, но научно обоснован. Важно оценить не только физические данные (выворотность, гибкость, шаг),

но и индивидуально-психологические качества: психомоторную креативность, музыкальность, эмоциональную отзывчивость и волевые характеристики. Такая комплексная диагностика позволяет не отсеивать детей, а выстраивать для них индивидуальные образовательные траектории, что соответствует гуманистической миссии частного образования.

Учет возрастных психологических и физиологических особенностей становится основой для выбора методик и постановки воспитательных задач. Для детей младшего школьного возраста (7-10 лет), которые часто составляют основную группу в частных школах, характерны эмоциональная впечатлительность, преобладание непроизвольного внимания и памяти, а также бурная потребность в двигательной активности. Педагог должен строить занятие как яркую, динамичную игру, последовательно развивая произвольность психических процессов через четкие и образные инструкции. В среднем школьном и подростковом возрасте (11-15 лет) на первый план выходит стремление к признанию в группе сверстников, повышенная эмоциональность. В этот период работа педагога должна быть направлена на создание ситуаций успеха, поддержку самооценки, развитие чувства ответственности за общий результат в коллективе, а также на канализирование возможной агрессии или апатии в конструктивное творческое русло.

Критически важным является личностно-ориентированное общение педагога с воспитанником. Исследования в области педагогики хореографии подчеркивают необходимость учета личностных акцентуаций (заостренных черт характера) учащихся. В частной школе, которая работает с детьми без жесткого предварительного психологического отбора, разнообразие типов характера может быть очень велико. Управление конфликтными ситуациями в детском коллективе и построение доверительного диалога с каждым ребенком – залог не только результативного обучения, но и психологического благополучия учащихся.

Особенность частной школы балета также заключается в роли

педагога-хореографа, который часто является для детей ключевой фигурой. Как отмечает Т.Н. Мацаренко, в системе дополнительного образования (к которому можно отнести и многие частные школы) педагог должен быть энтузиастом, способным «заразить» учащихся любовью к танцу, создать атмосферу творчества и доверия. Его задача – не просто дать технику, а предложить «сферу общения, поле предстоящей деятельности», учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. Педагог выступает в трех ипостасях: сочинителя, репетитора и постановщика, что требует от него развития не только профессиональных хореографических, но и коммуникативных, психологических компетенций. В условиях частной школы, где успех зависит от удовлетворенности клиентов (детей и родителей), эта гуманистическая, ориентированная на личность функция педагога становится особенно значимой.

Таким образом, психолого-педагогическая работа в частной школе балета строится на синтезе традиционных методик хореографического образования и современных личностно-ориентированных подходов. Она требует от педагога владения навыками диагностики, глубокого знания возрастной психологии, умения гибко адаптировать методики под разные типы характеров и уровни подготовки, а также способности выстраивать эмоционально поддерживающую образовательную среду. Конечной целью является не только обучение основам классического танца, но и гармоничное развитие личности ребенка, формирование его эстетической культуры, воли, трудолюбия и коммуникативных навыков.

1.3 Классический танец как художественная система и его роль в процессе воспитания и обучения детей

Классический танец представляет собой уникальную и исторически сложившуюся художественную систему, которая служит фундаментом для всего хореографического искусства. Эта система, оформившаяся более четырех столетий назад, является не просто набором движений, а

целостным языком пластического выражения, основанным на строгих принципах выворотности, позиций, координации и гармонии. Её ядром выступает классический экзерсис – тщательно разработанный комплекс упражнений, в котором каждое движение имеет четкую цель и лишено случайности. Эта система, доведенная до совершенства в трудах А.Я.Вагановой и Н.И. Тарасова, является «единственной всеобъемлющей системой воспитания человеческого тела» и образцовой методикой обучения. Как «система художественного мышления», классический танец трансформирует естественное тело в идеализированный инструмент для создания сценического образа, где техническое мастерство неотделимо от художественной выразительности.

Роль этой системы в процессе воспитания и обучения носит комплексный и многогранный характер. В физическом воспитании классический экзерсис служит мощным средством гармоничного развития: он формирует правильную осанку, корректирует природные недостатки (сутулость, косолапие), развивает силу, гибкость, выносливость и координацию. Систематические занятия укрепляют суставно-связочный аппарат, предотвращают травмы и воспитывают устойчивость (*aplomb*), необходимую для сложных движений и прыжков.

В интеллектуально-волевой сфере занятия классическим танцем требуют высочайшей концентрации, развивают память, логическое мышление и пространственное воображение в процессе запоминания и комбинирования сложных танцевальных фраз. Ежедневный, монотонный труд по отработке элементов воспитывает такие качества, как дисциплина, терпение, целеустремленность, трудолюбие и сила воли.

Художественно-эстетическое воспитание является одной из центральных функций классического танца. Как синтетическое искусство, объединяющее движение, музыку и образ, он приобщает обучающихся к мировому культурному наследию, развивает художественный вкус, эмоциональную отзывчивость и творческое воображение. Работа над

пластической выразительностью, гармонией жеста и музыкальностью формирует эстетические идеалы и способность воспринимать прекрасное.

Этот процесс тесно переплетается с духовно-нравственным воспитанием: коллективный характер занятий, необходимость слаженного взаимодействия и уважения к партнеру воспитывают ответственность, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Преодоление физических и психологических трудностей закаляет характер и способствует формированию цельной, гармоничной личности.

Таким образом, классический танец как художественная система выполняет исключительную образовательно-воспитательную миссию. Он интегрирует в едином процессе физическое совершенство, интеллектуальное развитие, художественное восприятие и нравственные ценности, оставаясь незыблемой основой как профессионального хореографического образования, так и общего развития личности.

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ БАЛЕТА

2.1 Диагностика начального уровня педагогического процесса в частной школе балета

Во второй главе представлена опытно-экспериментальная работа, проведённая на базе частной школы балета «Alizee dance» (г. Тюмень). В ходе теоретического анализа были определены сущность и воспитательный потенциал классического танца, а также специфика деятельности частной школы как института дополнительного образования. Выдвинутая гипотеза и цель исследования потребовали экспериментальной проверки в условиях реального педагогического процесса.

Экспериментальная работа включала три взаимосвязанных этапа: диагностический (изучение исходного состояния педагогического процесса), формирующий (реализация разработанной модели) и контрольно-оценочный (анализ эффективности предложенной модели). В исследовании приняли участие воспитанники групп начальной подготовки (7-10 лет) в количестве 20 человек, их родители, а также педагогический состав школы. 2.1. Диагностический этап исследования: изучение исходного состояния педагогического процесса в частной школе балета

В сентябре 2023 года на базе частной школы балета «Alizee dance» (г.Тюмень) была проведена диагностика, в которой приняли участие 20 воспитанников групп начальной подготовки (7-10 лет), их родители, а также три педагога школы. Целью диагностики являлось изучение исходного состояния учебно-воспитательного процесса и фиксация стартового уровня развития детей для последующей оценки эффективности разработанной модели.

Результаты анкетирования родителей

Анкетирование родителей (N=20) позволило выявить социальный заказ и мотивацию посещения школы балета (Приложение).

На вопрос о приоритетной цели занятий ответы распределились следующим образом:

- «Общее физическое и эстетическое развитие» – 85% (17 чел.);
- «Коррекция осанки, развитие пластичности» – 10% (2 чел.);
- «Подготовка к возможной профессиональной карьере» – 5% (1 чел.).

Никто из родителей не выделил воспитание личностных качеств как самостоятельную цель, что может свидетельствовать о его восприятии как неотъемлемой составляющей общего развития.

При ранжировании наиболее важных результатов занятий родители отметили:

- формирование дисциплины, собранности, ответственности – 90%;
- развитие уверенности в себе и умения выступать на публике – 85%;
- воспитание чувства прекрасного и художественного вкуса – 75%;
- трудолюбие и умение преодолевать трудности – 70%;
- музыкальность и чувство ритма – 65%;
- навыки работы в команде – 60%;
- приобщение к истории балета – 45%;
- техническое совершенство исполнения движений – 30%.

Вывод: Родители рассматривают занятия балетом прежде всего как инструмент воспитания личности, а не как подготовку к профессиональной сцене. Для них важнее, чтобы ребёнок стал дисциплинированным, уверенным в себе, приобщился к культуре и научился чувствовать прекрасное, чем освоил сложную технику. Это принципиально меняет подход к построению образовательного процесса в частной школе.

Оценивая текущее содержание занятий по 5-балльной шкале, родители зафиксировали явный дисбаланс:

- отработка техники – 4,8 балла;
- развитие артистизма – 2,1 балла;

- музыкальное развитие – 1,9 балла;
- знакомство с историей балета – 1,3 балла.

Вывод: Существующая программа делает акцент преимущественно на технической подготовке, тогда как развитие артистизма, музыкальности и культурного кругозора остаётся на втором плане. При этом именно эти аспекты родители считают наиболее ценными, что создаёт противоречие между ожиданиями семьи и реальным содержанием обучения.

На вопрос о ценности интеграции занятий с другими творческими активностями ответы распределились так:

- «Очень ценно, это делает развитие ребенка комплексным» – 65%;
- «Скорее ценно, но главное – качество самого танца» – 25%;
- «Не принципиально» – 5%;
- Затруднились ответить – 5%.

Вывод: Подавляющее большинство родителей (90%) поддерживают идею интеграции различных видов искусств в процесс обучения классическому танцу. Это открывает возможности для включения в программу элементов музыки, живописи, истории балета и театра.

Наиболее предпочтительным форматом обратной связи от педагога родители назвали:

- комплексный подход (личностные, технические и художественные аспекты) – 55%;
- акцент на личностных качествах (похвала за старание, усидчивость) – 25%;
- акцент на техническом росте – 15%;
- акцент на художественном развитии – 5%.

Вывод: Родители ждут от педагога не просто отчёта об успехах в движениях, а целостной обратной связи, включающей внимание к личности ребёнка, его старанию и эмоциональному состоянию. Это подтверждает запрос на личностно-ориентированный подход в обучении.

Педагогическое наблюдение

Наблюдение за 10 занятиями в группах начальной подготовки показало, что обучение строится по традиционной линейной схеме: экзерсис у станка (30-35 мин), экзерсис на середине (15-20 мин), изучение небольшой танцевальной композиции (10-15 мин).

В методике преподавания доминирует репродуктивный подход (демонстрация педагогом – повторение учащимися). Игровые, образные и проблемно-поисковые приёмы используются эпизодически, преимущественно по личной инициативе отдельных педагогов.

Обратная связь носит преимущественно технико-корректирующий характер («выпрями колено», «подтяни живот», «тяни носок»). Вербальные формы поддержки, связанные с художественной выразительностью или личностными достижениями ребёнка, встречаются в три раза реже.

Интеграция с другими видами искусств – слушание музыки, беседы об истории балета, просмотр видеозаписей, элементы актерского мастерства – не носит системного характера. В учебных планах данные компоненты отсутствуют, их включение зависит от личной инициативы педагога.

Образовательная среда залов оснащена технически (станки, зеркала, музыкальная аппаратура), однако визуально-информационное наполнение – репродукции, портреты балерин, иллюстрации к балетам – отсутствует.

Вывод: Сложившаяся практика ориентирована преимущественно на формирование технических навыков и не реализует в полной мере воспитательный потенциал классического танца, что вступает в противоречие с запросом родителей на комплексное художественно-эстетическое развитие детей.

Стартовая диагностика воспитанников

Стартовая диагностика 20 детей 7-10 лет проводилась по трём блокам: физические качества, мотивационная сфера, художественно-творческие способности.

Физические качества. Оценка гибкости проводилась с помощью теста «наклон вперёд из положения стоя»: средний результат по группе составил

5,2 см (низкий уровень). Выворотность определялась по углу отведения бедра в положении лёжа на животе – 143° (средне-низкий уровень). Координация оценивалась по точности воспроизведения простой двигательной комбинации из 4 движений – 1,8 балла (неустойчивое воспроизведение). Визуальная оценка осанки показала средний балл 1,7: у 80% детей отмечены нестабильные нарушения – сутулость, асимметрия плеч.

Мотивационная сфера. Для выявления преобладающих мотивов использовалось наблюдение в игровых ситуациях выбора. Например, после выполнения упражнения детям предлагалось: поиграть или продолжить заниматься; выбрать знакомое движение или попробовать новое; выполнить задание индивидуально или в паре. Наблюдение показало, что в начале года у детей доминируют игровые и внешние мотивы: большинство охотнее выбирали игру, отдавали предпочтение знакомым движениям, избегали сложных заданий и ориентировались на похвалу педагога. Лишь незначительная часть воспитанников проявляла интерес к новым элементам и стремилась к самостоятельности. Доля детей с игровой мотивацией составила 48%, с внешней – 32%, познавательные мотивы проявились у 8% воспитанников, достиженческие отсутствовали полностью. При столкновении с трудностью 70% детей снижали активность, отказывались от повторения или сразу обращались за помощью, что свидетельствует о низкой сформированности волевых качеств и отсутствии устойчивой внутренней мотивации на начальном этапе обучения.

Художественно-творческая сфера. Музыкальность оценивалась по воспроизведению ритмического рисунка хлопками – средний балл 2,0 (ритм воспринимается, но слабо реализуется в движении). Образная выразительность диагностировалась через творческое задание «Танец осеннего листа»: средний балл 1,6, что говорит о скованности, стереотипности движений и трудностях в импровизации.

Вывод по диагностике детей: Исходный уровень физических качеств

соответствует возрастной норме нетренированных детей. Мотивация носит преимущественно внешний и игровой характер, внутренние познавательные мотивы не сформированы. Творческие способности развиты слабо, дети скованны в самовыражении и не умеют передавать образ через движение.

Общие выводы по диагностическому этапу

Проведённая диагностика позволила зафиксировать следующие ключевые результаты:

Подтверждена специфика контингента частной школы балета: родители ориентированы на общее физическое и эстетическое развитие детей (85%), а не на профессиональную подготовку. Основные ожидания связаны с воспитанием личностных качеств – дисциплины, уверенности, чувства прекрасного.

Выявлено противоречие между запросом родителей на комплексное художественно-эстетическое развитие и реальным содержанием занятий, где доминирует техническая подготовка (4,8 балла) при дефиците артистизма (2,1), музыкальности (1,9) и культурологического компонента (1,3).

Зафиксирован исходно низкий и однородный уровень физических, мотивационных и творческих показателей у детей, что создаёт чёткий базис для измерения динамики в ходе эксперимента.

Определены целевые точки для формирующего воздействия: обогащение методики игровыми и образными элементами, смещение акцента с техники на художественную выразительность, интеграция классического танца с музыкой и историей искусства, создание особой образовательной среды.

Полученные данные стали основой для разработки модели обучения, направленной на разрешение выявленных противоречий и реализацию воспитательного потенциала классического танца в условиях частной школы балета.

2.2 Разработка и содержательное обоснование модели воспитания и обучения детей средствами классического танца в частной школе балета

Диагностика, проведенная на начальном этапе исследования, выявила ряд особенностей, характерных для учебно-воспитательного процесса в частной школе балета: запрос родителей на комплексное развитие детей, дисбаланс между технической подготовкой и художественно-эстетическими задачами, а также недостаточное использование воспитательного потенциала классического танца. Полученные данные стали основой для проектирования модели обучения, направленной на устранение выявленных противоречий и реализацию личностно-развивающего подхода в условиях дополнительного образования.

Теоретико-методологическая основа модели

При разработке модели мы опирались на синтез трех групп теоретических положений:

1. Фундаментальные принципы русской балетной педагогики (А.Я.Ваганова, Н.И. Тарасов, В.С. Костровицкая): системность, последовательность, стройность методики классического экзерсиса, воспитание апломба, координации, музыкальности как неотъемлемого качества танцовщика.

2. Психолого-педагогические концепции развивающего и личностно-ориентированного обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В.Давыдов): учет зоны ближайшего развития, деятельностный подход, ориентация на субъектный опыт ребенка, создание ситуации успеха.

3. Современные исследования в области педагогики искусства и полихудожественного воспитания (Б.М. Неменский, Л.Г. Савенкова, Е.А.Бодина): идея интеграции искусств, воспитание художественного вкуса через погружение в культурный контекст, развитие образного мышления.

Структурно-содержательная модель педагогического процесса

Разработанная модель представляет собой целостную, открытую,

динамичную систему, в которой определены цели, принципы, содержание, этапы реализации и ожидаемые результаты. Содержание образования представлено четырьмя взаимосвязанными модулями. Реализация модели осуществляется в три этапа (вводно-игровой, технико-образный, творческо-исполнительский), последовательно сменяющих друг друга в рамках учебного года.

1. Цель и задачи модели

Цель: гармоничное личностное, физическое и художественно-эстетическое развитие ребенка средствами классического танца в условиях частной школы балета.

Задачи:

1. Сформировать устойчивый интерес к классическому танцу как виду искусства.
2. Освоить базовые технические навыки классического экзерсиса, адаптированные к возрастным и индивидуальным возможностям детей.
3. Развивать музыкальность, координацию, пластическую выразительность.
4. Воспитывать личностные качества (дисциплина, трудолюбие, ответственность, уверенность в себе).
5. Приобщать к отечественному и мировому балетному наследию.
6. Развивать творческое воображение и способность к импровизации.

2. Принципы реализации модели

Модель строится на следующих принципах:

Принцип адаптации академической традиции.

Фундаментальная методика классического танца, разработанная А.Я. Вагановой, Н.И. Тарасовым и другими основоположниками русской балетной школы, сохраняется как содержательное ядро обучения. Однако в условиях частной школы, ориентированной на общее развитие детей, она адаптируется за счёт упрощения координационных схем, снижения физической нагрузки, использования образных названий и игровых форм, а

также исключения травмоопасных элементов на начальном этапе.

Принцип интеграции искусств. Классический танец изучается не изолированно, а в неразрывной связи с музыкой, живописью, историей балета и театром. Каждое движение осваивается не как технический приём, а как средство создания художественного образа, что способствует развитию образного мышления и эстетического восприятия.

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия. В основе педагогического процесса лежит признание уникальности каждого ребёнка, учёт его физических данных, темпа освоения материала, психологических особенностей и эмоционального состояния. Педагог создаёт ситуацию успеха для каждого учащегося, использует поддерживающую обратную связь и избегает жёсткой критики, особенно на начальных этапах обучения.

Принцип проблемно-поисковой активности. Обучение не сводится к механическому повторению движений. Дети включаются в элементарный анализ двигательных задач: ищут причины ошибок, сравнивают варианты исполнения, выбирают подходящую музыку к движению, рефлексиируют собственные действия. Это способствует развитию осознанности и самостоятельности.

Принцип эмоциональной насыщенности занятий. Учебное занятие строится не как рутинная тренировка, а как событие, наполненное образом, настроением и маленьким художественным открытием. Использование игровых приёмов, творческих заданий, «Бесед у репродукции» и элементов импровизации позволяет поддерживать высокий уровень мотивации и вовлечённости детей.

3. Содержание обучения

Содержание образования представлено четырьмя взаимосвязанными модулями:

Модуль А. «Азбука классического танца» – освоение базовой техники в адаптированной форме: экзерсис у станка и на середине, основные позиции ног и рук, простейшие прыжки, элементарные формы *port de bras*.

Модуль Б. «Музыка и движение» – развитие музыкальности и ритмичности: слушание и анализ музыки, чувство ритма, темпа, динамики, согласование движения с характером музыкального произведения. Формы работы: ритмические игры, музыкальные загадки, двигательные импровизации.

Модуль В. «Основы актерского мастерства и импровизации» – формирование образного мышления и актерской выразительности: элементы актерского мастерства, развитие внимания и воображения, работа над созданием простейшего сценического образа, танцевальные этюды, игры-превращения.

Модуль Г. «История балетного искусства и театральная культура» (культурологический)

Содержание: знакомство с историей балетного искусства; великие балерины и танцовщики; сюжеты классических балетов; театральные профессии; костюм и декорация.

Форма реализации: «Беседы у репродукции», просмотр видеозаписей спектаклей посещение театров (по возможности) (Приложение В).

4. Основные направления работы

В течение года параллельно реализуются несколько направлений, каждое из которых представлено на занятиях с первого месяца, но с разной степенью глубины и сложности:

- техническое – от простейших элементов экзерсиса к более сложным комбинациям, с постепенным увеличением координационной сложности и требований к качеству исполнения;

- музыкально-ритмическое – от музыкально-ритмических игр и упражнений к осознанному движению в характере музыки, умению слышать и передавать темп, динамику, настроение;

- художественно-образное – от первых «Бесед у репродукции» и знакомства с образами к созданию собственных этюдов, импровизации, работе над выразительностью;

– культурологическое – от знакомства с именами великих балерин и сюжетами классических балетов к пониманию исторического контекста, театральных традиций и эпох.

Такой подход позволяет сохранять целостность обучения на протяжении всего года, избегая искусственного разделения на этапы, и обеспечивает постепенное, но непрерывное развитие всех заявленных компетенций.

5. Ожидаемые результаты и критерии оценки

В результате реализации модели предполагается достижение следующих результатов:

Предметные результаты:

- освоение базовых элементов классического экзерсиса в соответствии с адаптированной программой;
- сформированность первоначальных навыков координации, музыкальности, ориентации в пространстве;
- умение исполнять простейшие танцевальные комбинации и этюды.

Личностные результаты:

- устойчивая внутренняя мотивация к занятиям классическим танцем;
- сформированность дисциплины, трудолюбия, ответственности;
- развитие уверенности в себе, позитивной самооценки;
- сформированность эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на искусство;
- развитие внимания, памяти и навыков взаимодействия в коллективе.

Критерии эффективности модели

Оценка эффективности модели проводится по следующим критериям и методам:

Физическое развитие – положительная динамика гибкости, координации, осанки (тестирование, педагогическое наблюдение).

Мотивационная сфера – рост внутренней мотивации, познавательного интереса (наблюдение в игровых ситуациях выбора, беседа, наблюдение).

Художественно-творческое развитие – повышение музыкальности, образной выразительности (творческие задания, экспертные оценки).

Личностное развитие – сформированность дисциплины, волевых качеств, внимания, навыков взаимодействия (наблюдение, отзывы родителей и педагогов).

Педагогические условия реализации модели

Кадровое условие: педагог-хореограф должен владеть не только профессиональными навыками, но и основами возрастной психологии, уметь находить подход к каждому ребенку.

Организационно-методическое условие: разработка адаптированной программы, создание банка интегративных занятий, картотеки музыкальных игр, сценариев «Бесед у репродукции».

Предметно-пространственное условие: насыщение образовательной среды визуальными образами (репродукции, портреты, иллюстрации), создание уголка истории балета.

Социально-психологическое условие: установление партнерских отношений с родителями, их просвещение относительно воспитательного потенциала классического танца.

Заключение по разделу.

Разработанная модель представляет собой целостную, теоретически обоснованную и практико-ориентированную систему, интегрирующую фундаментальные традиции русской балетной школы с современными личностно-развивающими, интегративными и проблемно-поисковыми технологиями.

Специфика модели заключается в адаптации академического содержания к задачам общего эстетического развития и создании особой образовательной среды, превращающей обучение классическому танцу из процесса технической подготовки в процесс приобщения ребенка к миру художественной культуры. Апробация данной модели представлена в следующем параграфе.

2.3 Апробация модели обучения в частной школе балета (формирующий этап)

Формирующий этап проводился на базе школы «Alizee dance» в течение 2023-2024 учебного года. В нём участвовали 20 детей 7-10 лет. Целью этапа являлась практическая реализация разработанной модели обучения.

В первой половине года основное внимание уделялось созданию комфортной атмосферы и знакомству детей с новыми формами работы. На занятиях вводились музыкальные игры, «Беседы у репродукции», элементы импровизации. Дети сначала настороженно отнеслись к творческим заданиям, но уже к декабрю многие стали охотно включаться в этюды и обсуждения.

Во втором полугодии усилилась техническая составляющая, но в связке с музыкальным и визуальным материалом. Активно использовались проблемные ситуации («Найди ошибку», «Почему движение не получается?»), что способствовало росту осознанности. Дети начали замечать и исправлять ошибки не только у себя, но и друг у друга.

Весной велась подготовка к открытому уроку. Разучивались танцевальные композиции, проводились импровизационные задания. Итоговый показ прошёл в мае, родители отметили возросшую уверенность детей и их интерес к занятиям.

В течение года в зале оформлялась сменяемая экспозиция репродукций, работал «Уголок истории балета», пополнялась фонотека. С родителями проводились индивидуальные беседы, им рекомендовалось посещать с детьми балетные спектакли и обсуждать увиденное дома.

Наблюдения показали: к концу года у большинства детей снизилась тревожность, появился устойчивый интерес к музыке и истории балета, улучшилась координация и выразительность.

Работа с родителями. Промежуточные наблюдения в ходе реализации.

В процессе апробации модели были отмечены следующие позитивные изменения:

- повышение эмоциональной включённости детей в занятия, появление устойчивого интереса к процессу обучения;
- формирование у многих детей интереса к музыке и истории балета (дети приносили картинки, делились впечатлениями от просмотренных спектаклей, задавали вопросы);
- снижение тревожности и скованности при выполнении творческих заданий, рост уверенности в собственных силах;
- формирование более осознанного отношения к технике исполнения: дети начали замечать и исправлять ошибки не только у себя, но и друг у друга, активнее включались в анализ движений;
- позитивный отклик родителей на открытом уроке, выражение удовлетворённости результатами, интерес к дальнейшему развитию детей.

Выводы по формирующему этапу.

Таким образом, апробация разработанной модели обучения подтвердила её жизнеспособность и эффективность в условиях частной школы балета. В ходе эксперимента было установлено, что предложенная структура занятий, включающая интеграцию различных видов искусств, использование проблемно-поисковых методов и организацию развивающей образовательной среды, способствует не только освоению детьми базовых элементов классического танца, но и их личностному, эмоциональному и культурному развитию.

Положительная динамика, зафиксированная в ходе наблюдений, а также отзывы родителей позволяют говорить о том, что модель отвечает социальному запросу, выявленному на диагностическом этапе, и может быть рекомендована к использованию в практике работы частных школ балета.

Полученные в ходе апробации данные легли в основу итоговой диагностики, результаты которой представлены в следующем параграфе.

2.4 Анализ и интерпретация результатов экспериментальной работы

По завершении формирующего этапа эксперимента, в мае 2024 года, была проведена итоговая диагностика воспитанников групп начальной подготовки (№=20). Её цель заключалась в оценке динамики развития детей по основным направлениям, заложенным в модели, и определении эффективности предложенной педагогической системы.

Сравнительный анализ физических качеств. Оценка физических качеств показала положительную динамику по всем параметрам. Средний показатель гибкости улучшился с 5,2 см до 3,8 см, выворотность – со 143° до 148°, координация – с 1,8 до 2,3 балла, осанка – с 1,7 до 2,2 балла. Это свидетельствует о том, что регулярные занятия по адаптированной методике способствуют укреплению мышечного корсета, развитию гибкости и формированию устойчивых навыков правильной осанки.

Изменения в мотивационной сфере. Наблюдение в игровых ситуациях выбора, проведённое в конце учебного года, зафиксировало качественные изменения в структуре мотивации. Если на начальном этапе у детей преобладали игровые (48%) и внешние (32%) мотивы, то к концу года их доля снизилась до 30% и 20% соответственно. При этом значительно выросла доля познавательных мотивов – с 8% до 28%, что говорит о формировании устойчивого интереса к классическому танцу как виду искусства. Социальные мотивы также увеличились с 12% до 22%. Наблюдение за реакцией на сложные задания показало, что доля детей, снижающих активность при столкновении с трудностями, уменьшилась с 70% до 40%, что свидетельствует о росте настойчивости и самостоятельности.

Динамика художественно-творческих способностей. Наиболее заметные изменения произошли в художественно-творческой сфере. Музыкальность повысилась с 2,0 до 2,5 балла, образная выразительность – с 1,6 до 2,3 балла. Дети стали значительно увереннее выполнять творческие задания, проявлять инициативу в импровизации, точнее передавать

характер музыки в движении. Расширение культурного кругозора через «Беседы у репродукции» и знакомство с историей балета способствовало развитию образного мышления и эмоциональной отзывчивости.

Общие выводы по эксперименту. Полученные в ходе итоговой диагностики данные свидетельствуют о положительной динамике по всем выделенным критериям. Разработанная модель обучения, основанная на адаптации академических традиций, интеграции искусств и создании развивающей образовательной среды, доказала свою эффективность в условиях частной школы балета.

Важно подчеркнуть, что предложенная модель принципиально отличается от традиционной академической системы подготовки, ориентированной на профессиональный отбор и формирование узкоспециальных навыков. Если в классической парадигме (школа Вагановой) приоритетом является техническое совершенство и строгий отбор учащихся по физическим данным, то разработанная модель исходит из принципа доступности и направлена на гармоничное развитие личности ребёнка средствами классического танца. Такой подход в большей степени соответствует целям частной школы балета, где приоритетом является общее развитие детей, а не профессиональная подготовка.

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: предложенный педагогический процесс способствует не только освоению детьми базовых танцевальных навыков, но и их гармоничному личностному, физическому и художественно-эстетическому развитию. Задачи исследования решены, цель достигнута.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование было посвящено актуальной проблеме воспитания и обучения детей средствами классического танца в условиях частной школы балета. Актуальность темы обусловлена ростом числа частных школ искусств, изменением социального запроса родителей, а также необходимостью адаптации классического педагогического

В соответствии с целью и задачами исследования был проведён теоретический анализ философской, психолого-педагогической и специальной литературы, позволивший выявить истоки и этапы становления отечественной системы хореографического образования. В работе рассмотрены фундаментальные труды А.Я. Вагановой, Н.И. Тарасова, В.С. Костровицкой, а также современные исследования в области педагогики искусства (Б.М. Неменский, Л.Г. Савенкова) и психологии творчества (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). Теоретический анализ показал, что классический танец обладает уникальным воспитательным потенциалом, позволяющим решать задачи физического, эстетического, нравственного и интеллектуального развития ребёнка. При этом специфика его реализации в условиях частной школы, ориентированной на широкий круг учащихся, остаётся недостаточно изученной.

Особое внимание в исследовании уделено классическому танцу как системе, обладающей уникальным воспитательным потенциалом, и его роли в развитии детей. Выявлены психолого-педагогические особенности работы с детьми в частной школе балета, связанные с разнородностью контингента, отсутствием профессионального отбора и запросом родителей на личностное развитие. Изучена специфика деятельности частной школы как института дополнительного образования, определены социальные ожидания семей, выбирающих такие школы.

На основе теоретического анализа и данных диагностического этапа была разработана модель воспитания и обучения детей средствами

классического танца в условиях частной школы балета. Модель включает целевой, методологический, содержательный и результативно-оценочный компоненты, а также систему принципов (адаптация академической традиции, интеграция искусств, личностно-ориентированное взаимодействие, проблемно-поисковая активность, эмоциональная насыщенность занятий). Содержание образования представлено четырьмя взаимосвязанными направлениями работы: техническим, музыкально-ритмическим, художественно-образным и культурологическим. Определены этапы реализации модели и педагогические условия, необходимые для её эффективного функционирования.

Экспериментальная работа проводилась на базе частной школы балета «Alizee dance» (г. Тюмень) с участием 20 детей 7-10 лет, их родителей и педагогов. На диагностическом этапе были выявлены ключевые противоречия: между запросом родителей на комплексное развитие детей и реальным содержанием занятий, ориентированным преимущественно на техническую подготовку; между воспитательным потенциалом классического танца и недостаточным использованием его возможностей в условиях частной школы.

В ходе формирующего этапа разработанная модель была апробирована в течение учебного года. Реализация модели включала постепенное введение игровых, образных и проблемно-поисковых методов, интеграцию музыкального и культурологического материала, организацию развивающей образовательной среды, а также системную работу с родителями. Наблюдения в процессе апробации зафиксировали повышение эмоциональной включённости детей, рост интереса к музыке и истории балета, снижение тревожности и развитие осознанного отношения к технике.

Итоговая диагностика подтвердила эффективность предложенной модели. Положительная динамика зафиксирована по всем выделенным критериям: улучшились показатели физического развития (гибкость, выворотность, координация, осанка), произошли качественные изменения в

мотивационной сфере (рост познавательных мотивов, снижение внешних и игровых), повысился уровень музыкальности и образной выразительности. Сравнение с традиционной академической моделью позволило подчеркнуть преимущества разработанного подхода, ориентированного на общее развитие детей, а не на профессиональный отбор.

Таким образом, гипотеза исследования нашла своё подтверждение. Воспитание и обучение детей средствами классического танца в частной школе балета становится наиболее эффективным при соблюдении следующих условий: педагогический процесс строится на синтезе фундаментальных принципов русской балетной педагогики и современных личностно-ориентированных технологий; содержание обучения адаптировано к возможностям и потребностям детей, не ставящих целей профессиональной сцены; создана особая образовательная среда, интегрирующая систематические занятия классическим танцем с музыкальным воспитанием, основами актёрского мастерства и знакомством с историей балетного искусства.

Поставленные в исследовании задачи решены, цель достигнута. Разработанная модель и методические материалы могут быть использованы в практике работы частных школ балета, студий классического танца, а также в системе повышения квалификации педагогов-хореографов дополнительного образования.

Дальнейшие перспективы исследования связаны с адаптацией разработанной модели для других возрастных групп (подростки, дошкольники), а также с возможностью создания на её основе вариативных программ для разных уровней подготовки.

Рекомендации для педагогов частных школ балета

На основе результатов проведённого исследования можно сформулировать следующие практические рекомендации для педагогов, работающих в условиях частной школы балета:

– при организации обучения важно учитывать отсутствие

профессионального отбора: дети имеют разные физические данные и мотивацию, поэтому программа должна быть гибкой и адаптированной к индивидуальным возможностям каждого ребёнка;

- на начальном этапе целесообразно отдавать предпочтение игровым и образным методам, что позволяет снизить тревожность, сформировать устойчивый интерес к занятиям и избежать раннего «заучивания» движений без понимания их выразительной функции;

- в содержание занятий рекомендуется включать элементы музыкального развития, знакомство с историей балета и визуальными образами (репродукции, портреты, иллюстрации), что способствует формированию эстетического вкуса и расширению культурного кругозора;

- обратная связь с детьми должна носить преимущественно поддерживающий характер, с акцентом на старание, творческие проявления и личностный рост, а не только на техническое совершенство;

- работа с родителями не должна ограничиваться информированием об успехах: важно выстраивать партнёрские отношения, объяснять воспитательный потенциал классического танца, рекомендовать формы поддержки интереса ребёнка вне занятий (посещение театров, просмотр спектаклей, обсуждение).

Перспективы дальнейшего исследования. Проведённое исследование не исчерпывает всех аспектов заявленной проблемы. Дальнейшая работа может быть направлена на:

- адаптацию разработанной модели для других возрастных групп – дошкольников и подростков, с учётом их психофизиологических особенностей;

- создание вариативных образовательных программ, ориентированных на разный уровень начальной подготовки детей;

- разработку диагностического инструментария, позволяющего более точно оценивать динамику личностного развития ребёнка средствами классического танца;

- изучение возможностей интеграции предложенной модели с дистанционными и онлайн-форматами обучения;
- подготовку методических пособий и рекомендаций для педагогов частных школ, работающих в системе дополнительного образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алтер М. Дж. Наука о гибкости / М. Дж. Алтер. – Champaign: Human Kinetics 2004. – 345 с. – ISBN 966-7133-42-7.
2. Баранова И.В. Методика преподавания современного танца / И.В. Баранова. – М.: Академия 2018. – 216 с. – ISBN 978-5-905128-12-1.
3. Базарова Н.П. Классический танец / Н. П. Базарова. – СПб.: Планета музыки 2024. – 204 с. – ISBN 978-5-8114-9946-5.
4. Барышникова Т. К. Азбука хореографии / Т. К. Барышникова. – СПб.: Лань 1999. – 272 с. – ISBN 5-7836-0157-8
5. Баришникова И.А. Хореография в системе художественного образования / И. А. Баришникова. – М.: Академия 2012. – 192 с. – ISBN 978-5-7695-6401-1.
6. Безвиненко Г.В. Роль музыкально-ритмической деятельности в эстетическом развитии младших школьников // Педагогика и современность 2014. № 4. С. 34-38.
7. Березкина Л.В. Развитие творческих способностей детей художественными средствами современной хореографии // Молодой ученый. 2013. № 8. С. 373-378.
8. Бишоп Д. Современные подходы к изучению танца в образовательной практике / Д. Бишоп. – Лондон: Routledge 2016. – 248 с. – ISBN 978-1-138-12345-6.
9. Бомпа Т.О. Хафф Г.Г. Периодизация: теория и методология тренировки. – Human Kinetics 2009. – 412 с. – ISBN 978-5-906839-01-5
10. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – СПб. : Лань 2003. – 192 с. – ISBN 5-8114-0223-6
11. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Л.: Искусство 1948. – 320 с. – ISBN 978-5-905127-12-4.
12. Вакилова В.В. Методика обучения основам хореографии в детских художественных школах / В.В. Вакилова. – М.: Академия 2015. – 198 с. – ISBN 978-5-905127-34-6

13. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение 1991. – 192 с. – ISBN 5-09-003428-1.

14. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика-Пресс 1999. – 536 с. – URL: <https://clck.ru/3PFhDm> (дата обращения 20.03.2025 г.).

15. Горина Л.В., Колесниченко Ю.Ю. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста // Вестник БГУ. – 2015. – № 1. – С. 105-109. – ISBN 978-5-00171-566-5.

16. Де Си Э. Л. Райан Р.М. «Что» и «почему» стремлений: человеческие потребности и самоопределение поведения // Psychological Inquiry. – 2000. – № 4 (11). – С. 227-268. – ISBN 5-89357-204-1.

17. Дюжева М.Б. Инновационные и нетрадиционные педагогические технологии в обучении школьников хореографии / М.Б. Дюжева // СТЭЖ. – 2011. – № 14. – С. 19-24. URL: <https://clck.ru/3PFhBt> (дата обращения 20.03.2025 г.).

18. Калачев А.А. Инновационные подходы в преподавании гуманитарных дисциплин в технических вузах // Вопросы методики преподавания в вузе. – 2025. – Т. 14 № 2. – С. 45-58.

20. Карпенко В.Н., Скоморохова А.В. Специфика танцевальных композиций для детей дошкольного возраста // Таврический научный обозреватель. - 2017. - № 3-1 (20). - С. 76-78. – ISBN 978-5 94839-436-7.

21. Климов Е.Я. Основы народного танца / Е.Я. Климов. – М.: Искусство 1981. – 287 с. – URL: <https://clck.ru/3PFhHF> (дата обращения 20.03.2025).

22. Клыкова Л.А. Партисипативный подход как методико-технологическая основа становления хореографических умений у детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании / Л.А.Клыкова, Е. Б. Юнусова // Вестник ЮУрГГПУ. – 2014. – № 2. – URL: <https://clk.li/gvprm> (дата обращения: 06.04.2025 г.).

23. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца/

В.С.Костровицкая, А.А. Писарев. – Л.: Искусство1981. – 280 с. – URL: https://krispen.ru/knigi/kostrovickaya_v_01.pdf (дата обращения 20.05.2025 г.).

24. Кустовская Е.А., Патрикеева Л.А., Фархутдинова Г.Р. Значение народной хореографии в формировании и развитии творческой личности ребенка // Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 2016. № 3(9). С. 126-128. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49802155> (дата обращения 20.03.2025 г.).

25. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике: учебник для вузов/ Т.С.Лисицкая. – 2-е изд.испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт 2025. – 242 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07250-1.

26. Лифанова М.А., Шевченко Е.П. Организация работы детского коллектива // Вестник науки и творчества. – 2018. – №12 (36). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-raboty-detskogo-kollektiva> (дата обращения 30.06.2025 г.).

27. Лифанова М.А. Организация работы детского коллектива/ М.А.Лифанова, Е.П. Шевченко // Вестник Науки и Творчества. – 2018. – № 12 (36). - С. 39-44.

28. Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем дома и в саду/ М.А.Михайлова. – Ярославль2013. Пинт А.О. Высокое призвание/ А.О.Пинт. – М.2013. Пономарев А.Я. Психология творения/ А.Я. Пономарев. – М.2015. – ISBN 5-779-0026-5.

29. Неменский Б.М. Искусство – средство воспитания. – Москва: Просвещение1987. – 240 с.

30. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика / В.Ю. Никитин. – М.: ГИТИС2000. – 312 с. – URL: <https://clk.li/SFjQ> (дата обращения 15.03.2025 г.).

31. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже. – М.: Международная педагогическая академия1994. – 680 с. – URL: <https://clk.li/JrMy> (дата обращения 15.04.2025 г.).

32. Пуртова Т.В. Учите детей танцевать / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова,

О.В. Кветная. - М.2013. – ISBN 5-691-00814-5.

33. Радченко С.В. Индивидуально-творческий стиль деятельности студента-хореографа как сложная многомерная система / С.В. Радченко// Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. – 2013. – № 1(21). – С. 154-157. – URL: <https://clk.li/msuQ> (дата обращения 25.05.2025 г.).

34. РудневаС.Д. Движение и танец / С.Д. РудневаЕ.Н. Соболева. – М.: Советская Россия1979. – 200 с. – ISBN 978-5-86793-924-3.

35. Слостенин В.А. Педагогика / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н.Шиянов. - М.: Школа-Пресс2002. - 512 с. – ISBN 978-5-534-18756-4.

36. Соколова Л.П. Методика преподавания классического танца детям / Л.П. Соколова. – СПб.: Планета музыки2014. – 264 с. – ISBN 978-5-905123-45-6.

37. Станкевич В.В. Методика обучения и воспитания в детском хореографическом ансамбле / В.В. Станкевич. – Минск: Высшая школа 2009. – 180 с. – ISBN 978-985-1234-56-7.

38. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. – СПб.; М.: Лань; Искусство2005. – Изд. 3-е. – 492с.: ил. – ISBN 5-8114-0591.

39. Тишунина А.Е. Возможности хореографии в развитии творческих способностей детей // Гаудеамус. – 2018. – №3 (37). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-horeografii-v-razvitii-tvorcheskih-sposobnostey-detey> (дата обращения 25.05.2025 г.).

40. Ткаченко Т.С. Народный танец / Т.С. Ткаченко. – М.: Искусство1967. – 280 с. – ISBN 978-5-905124-67-2.

41. Чурашов А.Г. Хореография как форма активного обучения арт-педагогики в структуре преобразующего образования / А.Г. Чурашов// МНКО. – 2021. – № 5 (90). – URL: <https://clk.li/KnvM> (дата обращения: 06.04.2025 г.).

42. Чурашов А.Г. Хореография как эффективное средство формирования и развития «Я-концепции» будущего учителя / / Вестник

ЮУрГГПУ. – 2019. – № 7. – URL: <https://clk.li/RZWA> (дата обращения: 06.04.2025 г.).

43. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Д.Б. Эльконин; ред.-сост. Б.Д.Эльконин. – 4-е изд.стер. – М.: Академия2007. – 384 с. – ISBN 978-5-7695-4068-4.

44. Юнусова Е.Б. Типологический подход к проблеме становления хореографических умений детей дошкольного возраста / Е.Б. Юнусова// Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2011. – № 9. – URL: <https://clk.li/КоЕВ> (дата обращения: 06.04.2025 г.).

45. Юрьева М.Н., Макарова Л.Н. Личностно-профессиональное становление студента-хореографа в вузе: методология и теория/ М.Н.ЮрьеваЛ.Н. Макарова. – Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. ун-та2009. – 250 с. – ISBN 978-5-905125-89-2.

46. Юрьева М.Н. Профессионально-творческое становление личности студента-хореографа в вузах культуры и искусств: автореф. дис. д-ра пед. наук / М.Н. Юрьева. – М.2010. – 48 с. – ISBN 978-5-905126-90-6.

47. Янковская О.В., Ламанская Н.Б. К вопросу о возможностях детского любительского хореографического творчества в эстетическом воспитании дошкольников / О.В. Янковская, Н.Б. Ламанская // Вестник Марийского государственного университета. – 2017. – № 4 (28). – С. 52-58.

48. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ: принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. – Москва: Эксмо2024. – 224 с. – ISBN 978-5-04-200123-5.

49. Российская Федерация. Правительство. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2022. – № 14. – Ст. 2345.

50. Российская Федерация. Министерство культуры. Об

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Искусство балета»: приказ Минкультуры РФ от 29 октября 2015 г. № 2709.
– Москва: Министерство культуры РФ 2015. – 12 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Анкета для родителей

Уважаемые родители! Просим вас ответить на несколько вопросов. Анкета анонимна, результаты будут использованы только в обобщённом виде.

1. Что является для вас **ОСНОВНОЙ** целью посещения вашим ребёнком школы балета? (выберите **ОДИН** вариант)

- общее физическое и эстетическое развитие;
- коррекция осанки, развитие пластичности;
- воспитание личностных качеств (дисциплина, трудолюбие, уверенность);
- подготовка к возможной профессиональной карьере;
- другое: _____

2. Какие из следующих результатов занятий вы считаете наиболее важными? (выберите не более 3 вариантов)

- формирование дисциплины, собранности, ответственности
- развитие уверенности в себе, умения выступать на публике
- развитие чувства прекрасного, художественного вкуса
- воспитание трудолюбия, умения преодолевать трудности
- развитие музыкальности, чувства ритма
- умение работать в команде, взаимодействовать с другими детьми
- приобщение к культуре, истории балетного искусства
- техническое совершенство в исполнении движений классического танца

3. Как, по вашему мнению, сейчас распределяется внимание на занятиях? *(оцените по 5-балльной шкале: 1 – почти не уделяется, 5 – уделяется максимально) *

Отработка техники (правильность движений, позиций) –

Развитие артистизма (образ, эмоциональная выразительность) –

Музыкальное развитие (слушание, анализ музыки, чувство ритма) –

Знакомство с историей балета, культурой –

4. Насколько для вас ценно, чтобы занятия классическим танцем сочетались с другими творческими активностями (музыка, живопись, театр, история искусства)?

– Очень ценно. Это делает развитие ребёнка комплексным и интересным

– Скорее ценно, но главное – всё же качество самого танца

– Не принципиально. Можно обойтись и без этого

– Затрудняюсь ответить

5. Какой формат обратной связи от педагога о прогрессе вашего ребёнка для вас предпочтителен?

– Комплексная обратная связь (личностные, технические и художественные аспекты)

– Акцент на личностных качествах (старание, усидчивость, смелость)

– Акцент на техническом росте (что получается лучше, над чем работать)

– Акцент на художественном развитии (музыкальность, выразительность)

Благодарю за участие!

2. Сценарии «Бесед у репродукции»

Беседа 1. Знакомство с балетом через живопись (по картинам Эдгара Дега)

Репродукции (Рис.1-4)

Ход беседы:

Педагог предлагает детям рассмотреть картину и ответить на вопросы:

– Кто изображён на картине?

– Что делают балерины?

– Какое у них настроение?

– Трудно ли им? Как вы догадались?

– А вы когда-нибудь чувствовали себя так же на занятии?

После обсуждения педагог рассказывает, что художник Эдгар Дега очень любил балет и написал больше 1500 картин о танцовщицах. Он часто изображал не только выступления, но и репетиции, и даже минуты отдыха.

Задание: попробовать принять одну из поз, изображённых на картине, и почувствовать, что при этом происходит с телом.



Рисунок 1 – «Танцевальный класс» 1874 г.



Рисунок 2 – «Репетиция балета на сцене» 1874 г.



Рисунок 3 – «Репетиция балета» 1873 г.



Рисунок 4 – «Звезда» 1878 г.

Беседа 2. Сказка в балете (балет «Щелкунчик»)

Подготовительный этап:

За неделю до беседы родителям рекомендуется вместе с детьми посмотреть советский мультфильм «Щелкунчик» (1973, реж. Борис Степанцев). Это позволит детям заранее познакомиться с сюжетом сказки Гофмана, услышать музыку П.И. Чайковского и создать эмоциональную основу для восприятия балетного искусства. Такая подготовка помогает ребёнку чувствовать себя увереннее при обсуждении и легче включаться в диалог.

Репродукции и материалы:

- фотографии сцен из балета «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра (версия В. Вайнонена);
- иллюстрации к сказке Гофмана (художники Г.А.В. Траугот, Н.Гольц).

Ход беседы:

Педагог начинает с вопросов:

- Кто помнит мультфильм про Щелкунчика? О чём эта сказка?
- Кто там был главным героем?
- Какая музыка вам запомнилась?
- Что происходило на экране, когда звучал «Вальс снежных хлопьев»?

После краткого обсуждения педагог показывает фотографии из балетной постановки и объясняет, что балет «Щелкунчик» – один из самых знаменитых новогодних балетов в мире, его танцуют в театрах разных стран уже больше 130 лет. Конкретные фотографии взяты из постановки Мариинского театра – одной из самых известных и красивых.

Обсуждение:

- Какие герои есть в балете?
- Как одеты танцовщики? Почему, на ваш взгляд, выбраны такие костюмы?
- Чем отличаются картинки в книжке от настоящих фотографий из

театра?

– Как вы думаете, трудно ли танцевать в таком костюме?

Задание:

Под музыку Чайковского (например, «Вальс снежных хлопьев» или «Танец феи Драже») представить себя одним из героев балета – солдатиком, снежинкой, мышонком или феей – и попробовать передать образ в движении. Можно двигаться по кругу, можно на месте – главное, чтобы движение рождалось из музыки и настроения.

3. Пример организации просмотра видеозаписи балетного спектакля

Тема: Знакомство с творчеством Анны Павловой Фрагмент: «Умиравший лебедь» (хореография М. Фокина, музыка К. Сен-Санса)

Подготовка:

Перед просмотром педагог кратко рассказывает о Павловой: кто она, почему её называют легендой, что особенного в её танце.

Вопросы до просмотра:

- Как вы думаете, о чём этот танец?
- Можно ли передать грусть без слов, только движением?

Просмотр (2-3 минуты)

Обсуждение после просмотра:

- Что вы почувствовали?
- Какая музыка? Быстрая или медленная? Грустная или тревожная?
- Что делали руки балерины? А корпус?
- Почему зрители плакали в зале?

Творческое задание (по желанию):

Под ту же музыку попробовать передать образ Лебедя – но не копируя, а так, как чувствуешь ты. Можно грустного, можно гордого, можно уставшего.