

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

«Развитие творческой личности средствами современной
хореографии»

Выпускная квалификационная работа по направлению

«Народная художественная культура»

Направленность программы бакалавриата

«Руководство хореографическим любительским коллективом»

Проверка на объем заимствований:

62,5 % авторского текста

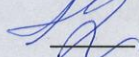
3-1

Работа рекомендована к защите

Рекомендовано/нерекомендовано

« 04 » 03 2022 г.

Зав. Кафедрой хореографии

 Чурашов А.Г.

Выполнил (а):

Студент(ка) группы ЗФ-407-115-

Фазлыева Анастасия Ринатовна

Научный руководитель: к.п.н.,

доцент кафедры хореографии

 Юнусова Елена Борисовна

Челябинск

2022

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ...8	
1.1. Понятие творческой личности, ее развитие средствами хореографии.....	8
1.2. Современная хореография как средство становления и развития личности.....	13
1.3. Основные стили современного танца в танцевальном спектакле и их роль в творческом развитии личности.....	17
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА – ХОРЕОГРАФА НАД РАЗВТИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	25
2.1. Анализ творческой деятельности хореографического отделения ДШИ №1 КГО.....	25
2.2. Особенности проведения уроков современного танца.....	28
2.3.Результаты творческой работы на хореографическом отделении ДШИ №1КГО.....	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	45

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество – это общество, которое постоянно находится в потоке большого количества информации. Современному человеку очень часто приходится сталкиваться со сложными задачами и искать быстрые, креативные способы их решения. Он должен уметь быстро и качественно собирать и обрабатывать информацию, выходить из сложных ситуаций, искать нестандартные подходы и интересные, творческие пути реализации. Современный мир – это время многозадачности, постоянного поиска нестандартных идей и решений. Человеку необходимо быть не просто образованным, но и творчески развитым. Потому стоит отметить, что только гармонично развитая творческая личность, умеющая нестандартно мыслить, быстро переходить от одного дела к другому, способная создавать новое и воспроизводить свои мысли, интересные идеи, именно такая личность способна к любому роду деятельности. Благодаря подвижности мыслей и скорой смене действий творческая личность способна быть многозадачной, идейной, иметь ко всему креативный подход. Практически любая работа в современном мире является творческим процессом. Потому так необходимо активизировать и развивать творческий потенциал. У современного общества возникает потребность в творческом развитии подрастающего поколения. В обучении подрастающего поколения важная роль отводится художественно – эстетическому воспитанию, которое также играет немаловажную роль в процессе развития творческой личности. Одним из главных направлений художественно – эстетического воспитания является хореографическое творчество. Среди множества форм художественной направленности, хореография занимает особое место. Она, как никакое другое искусство обладает возможностями для полноценного процесса художественно – эстетического воспитания и для гармоничного развития творческих способностей. Эффективность хореографического искусства заключается в том, что оно воздействует на

эмоциональную сферу человека, что позволяет запустить многие творческие процессы. В педагогической науке существует мнение, что именно с помощью хореографии проявляется яркое развитие творческих способностей. Хореография пробуждает творческие способности, дает возможность через лексику танца показать творческий потенциал и удовлетворить эмоциональную сферу человека. Индивид учится творить и воплощать свои фантазии. В процессе изучения танца у ребенка повышается самооценка, он начинает верить в то, что способен чего – то добиться, что – то сделать здорово и красиво, а главное научиться создавать что – то самостоятельно, то есть заниматься процессом создания своего продукта творчества. Например, танцевальная постановка, хореографический спектакль, этюд и т. п.

Поэтому хореография столь важна и необходима для образования и развития подрастающего поколения современного общества. Обучение хореографии проходит в учреждениях дополнительного образования, которые работают на основании нормативных документов по дополнительному образованию, федеральный закон «Об образовании в России», устав учреждения. Обучение проходит по Дополнительным общеобразовательным программам, а именно Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой программе (утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 158). Также «Концепция дополнительного образования». Одной из задач данной концепции является: формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся.

Так как мы живем в современном мире, то и говорить мы будем о современной хореографии. Современная хореография характеризуется смешением и слиянием танцевальных стилей и различных танцевальных

техник. Современная хореография – это постоянный творческий эксперимент, поиск новых интересных решений. Способствует, развитию и саморазвитию творческой личности. Современный танец отличается своей многогранностью, стремительно развивающимися стилями танца. Его возможности становятся больше и более значимыми, что делает это направление более уникальным, особенно в процессе развития творческой личности. Для ребенка, который ищет себя в различных сферах, важен выбор такого вида деятельности, который удовлетворяет возникшие потребности в области самовыражения и поиска своего «Я» Задача же педагога – хореографа в данном случае заключается в раскрытии творческого потенциала подопечных с помощью возможностей современной хореографии. Именно современная хореография, наполненная техниками импровизации и многогранностью, иногда свободным стилем пластики является самым необходимым направлением, для процесса развития творческих способностей.

Актуальность темы исследования: Развитие творческой личности средствами современной хореографии наиболее приоритетное направление в работе с танцевальными коллективами. Участники которого не только приобретают навыки техники танца, но и раскрывают свой творческий потенциал, приобретают лучшие качества личности, не теряют способности высказывать свое «я» благодаря техникам импровизации и новейшим формам искусства, которые являются важнейшей частью современной хореографии. Средства современной хореографии помогают развитию художественно – эстетического воспитания, оказывают благоприятное влияние на физическое развитие, на привитие культуры. Современное хореографическое искусство обогащено возможностями осуществления воспитательных задач, которые необходимы для развития творческой личности, но к сожалению далеко не все педагоги – хореографы пользуются нестандартными подходами, что соответственно и не приносит результатов в творческом развитии подрастающего поколения. Таким

образом, была выбрана данная тема, так как на практике я столкнулась с проблемой недостаточного количества подходов к гармоничному развитию творческой личности обучающихся хореографией.

Потому возникла необходимость в изучении данной проблемы и реализации на практике эффективных средств, то есть хореографических проектов по развитию творческой личности.

Объект исследования: процесс развития творческой личности.

Предмет исследования: развитие творческих способностей средствами современной хореографии.

Цель нашей работы: посредством создания творческого проекта исследовать развитие творческой личности средствами современной хореографии.

Для достижения цели в выпускной квалификационной работе решаются следующие задачи:

- исследовать пути развития творческой личности;
- разобраться в значимости современной хореографии в процессах развития творческой личности;
- определить содержание и формы проведения уроков современной хореографии;
- определить эффективность специфических форм проведения отчетных мероприятий, в развитии творческой личности, на примере проведенного мероприятия – танцевального спектакля.

Гипотеза исследования строится на предположении, что развитие творческой личности средствами современной хореографии будет эффективно если:

- методика творческого развития личности средствами современной хореографии будет основана на современных формах и методах педагогики;
- педагогом – хореографом будет использован индивидуальный подход к каждому участнику хореографического коллектива;

– в качестве актуальной и эффективной формы работы на уроках современной хореографии будет избран проект – танцевальный спектакль, способствующий развитию творческой личности.

Теоретической базой исследования являются научные труды педагогов и психологов: А.В. Игнатъева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др. Исследование постановки танцевального спектакля анализировалось в работах: Л. Волкова, Л. Цукасовой, С.М. Волконского, Ю.И. Громова, В.М. Красовской и др.; в области педагогики хореографического искусства: А.Я. Вагановой, А.М. Мессерера, В.Ю. Никитина и др.

Методы исследования:

- методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);
- методы теоретического исследования (анализ и синтез, проектирование, моделирование).

База исследования: Детская школа искусств №1 КГО

Новизна исследования заключается в обработке научных трудов, литературы об особенностях развития творческой личности средствами современной хореографии, для получения новых данных, которые дополнили и обогатили приемы и формы преподавания современного танца.

Практическая значимость исследования: результаты исследования можно использовать в работе с участниками хореографического коллектива, школы танца, ДШИ, в танцевальных студиях.

Структура работы представляет собой введение, две главы, заключение, список использованных источников, приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

1.1 Понятие творческой личности, ее развитие средствами хореографии

Прежде чем мы подробно разберем процесс развития творческой личности средствами современной хореографии, нам необходимо объяснить некоторые важные понятия.

Личность – человек обладающий сознанием и самосознанием. Совокупность социально значимых психических свойств, отношений и действий человека, сложившиеся в процессе его развития и определяющих его поведение [1].

В широком смысле личность – это человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. В структуру личности входят психологические характеристики человека и физиологические особенности организма.

В психологии подчеркивают общественный характер личности – ее возникновение и развитие возможно только благодаря жизни человека в обществе.

Личность – это общественное и природное существо, наделенное сознанием, речью, творческими возможностями. В психологии используется в двух основных значениях:

–Любой человек, обладающий сознанием.

–Человек, обладающий таким уровнем психики, который наделяет его способностью управлять своим поведением и психическим развитием.

Личность – это человек, обладающий определённым набором психологических свойств, на которых основываются его поступки,

имеющие значение для общества; внутреннее отличие одного человека от остальных [2].

Личность – это социальный субъект и совокупность его личностных и социальных ролей, его предпочтений и привычек, имеющиеся у него знания и опыт [3].

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что понятие «личность» подразумевает совокупность психических, эмоциональных свойств человека, сформировавшихся под влиянием его жизненного опыта и определяющих его характер, вкусы, отношения с окружающими, уровень личной и социальной ответственности, поведение в различных жизненных ситуациях и прочие особенности.

Таким образом, термин «личность» является достаточно многогранным, но при этом у него есть два основных значения:

1. Совокупность особенностей психики и поведения, формирующаяся на основе самооценки человека, а также на основе того, как он оценивает свою жизнь и окружение.

2. Уникальный человек со своей системой ценностей, привычками, образом мышления и прочими индивидуальными особенностям.

Развитие личности – это элемент общего формирования человека, связанный с его сознанием и самосознанием. Личность формируется при взаимодействии с другими людьми. Наедине, без культурного контакта и обмена информацией этот процесс невозможен.

–Человек – представитель биологического вида.

–Индивид – отдельно взятый организм, способный к самостоятельному существованию.

–Личность – субъект социальной, культурной жизни, наделенный разумом, моральностью, духовными качествами.

Развитие личности определяет те стороны жизни, которые отдаляют нас от животной природы, наделяя социально значимыми качествами [4].

Уровни развития личности:

Классификаций структуры развития личности существует много. Выделяется семь основных уровней, которые предложены социологами Невирко Д., Немировским В.

По их теории люди совмещают следующие последовательные уровни:

- Выживание – сохранение физической целостности.
- Размножение – воспроизводство и материальное потребление.
- Управление – способность отвечать за себя и других.
- Чувства – познание любви и доброжелательности.
- Совершенство – стремление к экспертности и созиданию.
- Мудрость – совершенствование интеллекта и духовности.
- Просветление – связь с духовным началом, ощущением счастья и гармонии.

Каждый человек в идеале должен пройти каждый из этих уровней [1].

Стадии становления личности:

Психология развития личности тесно связана с протеканием физиологических процессов в организме, которые отличаются в каждом возрасте.

Абсолютно каждый этап развития личности приносит что-то новое в ее самоидентификацию. Если физическое и психическое совершенствование остановлено, в силу физиологических особенностей конкретного возраста. В этом заключается феномен развития личности, не зависящий от состояния организма в целом. Личностное развитие не останавливается и в глубокой старости [1].

Любое улучшение подразумевает выход из зоны комфорта. Условия развития личности «выталкивают» человека из привычного, для него окружения. К основным механизмам личностного возраста относятся:

- Обособление – принятие своей индивидуальности.
- Идентификация – самоотождествление человека, поиск аналогов.

– Самооценка – выбор своей «ниши» в социуме.

Именно эти механизмы развития личности заставляют пересматривать свое отношение к жизни, выходить из зоны комфорта, совершенствоваться в духовном плане [4].

Современная хореография вызывает активный интерес, существует мода на занятия хореографией. Хореография обеспечивает разностороннее, в том числе и духовное формирование личности.

Формирование характера – важная задача развития личности. Самостоятельность, дисциплинированность, внутренняя свобода и уверенность в себе у ребенка появляются на занятиях современной хореографии.

Хореография – это особый вид искусства, который помогает приобрести уверенность в себе. Человек при помощи хореографии способен выразить свои чувства, переживания и внутреннее состояние, донести мысль до зрителя. Современная хореография многообразна по формам воплощения, что придает ему уникальность и делает важным фактором развития личности. Требование к развитию личности – это свобода и творчество. Во время занятий по современной хореографии этот процесс проявляет себя особенно ярко в процессе танцевальной импровизации [29].

Творчество – умственный процесс свободной реализации мысли во внешний мир, в том числе с помощью инструментов и внутренних ощущений человека, представляющий для него или для окружающих интерес и имеющий эстетическую ценность [7].

Творчество – это создание человеком или группой людей качественно новых уникальных ценностей. Результатом творчества может быть как материальный предмет, так и нематериальный объект (новаторская идея в определенной области знаний, музыкальное произведение или научная теория). Способности к творческой деятельности имеются у каждого

человека, но большинство людей очень редко их используют и развивают в повседневной жизни [6].

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее; создание чего – то нового и ценного не только для одного человека, но и для других [7].

Творчество – это созидательная энергия, которая направлена на его личностный рост, соприкосновение с душевной гармонией своей и других людей, реализацию собственной индивидуальности. Творчество не может существовать само по себе, оно должно реализовываться и быть увиденным другими людьми. Разобравшись в терминах «Личность» и «Творчество» теперь необходимо объединить их в одно понятие, а именно «Творческая личность».

Творческая личность – в психологии понятие, которое поддается дискуссии. Существует как минимум два подхода к его трактовке. Согласно одному из них, творческой является любая личность. Способность создавать новое заложены в природе любого человека, а творчество – это неотъемлемая потребность саморазвития личности, которая заключается в создании чего-то нового и значимого прежде всего и самого творца [7]. Согласно второму подходу, творческая личность – это индивид, испытывающий устойчивую и непреодолимую потребность в творчестве и видящий в нем главный смысл своей жизни [7]. В современном мире возрастает потребность в творческих личностях, которые способны наиболее быстро приспосабливаться к окружающей действительности, принимать наиболее быстрые решения и воплощать их в действительности. Для этого необходимо создавать, разрабатывать инновационные методы воспитания по отношению к подрастающему поколению для гармоничного развития и совершенствования личности. Специалисты из области психологии заметили, что хореография является эффективным средством для творческого развития личности.

Хореография очень разнообразна направлениями и стилями. Основные направления: классический, народно – сценический, историко – бытовой, характерный, бальный танец.

В данный период времени предпочтение отдается современному направлению хореографии и его многообразию стилей и техник. Современный танец богат импровизацией, а значит является творческим процессом создания нового. Именно в современный танец можно привести что – то совершенно новое, свое. А значит, именно это направление подходит для гармоничного развития творческой личности. [21]. Свободная пластика и техника данного направления раскрепощает, способствует процессу создания своей лексики танца, своей собственной композиции. Каждый индивид имеет возможность проявить свой творческий потенциал, на начальных этапах пробудить и запустить процесс развития творческой личности. Основная задача педагога-хореографа воспитать всесторонне и гармонично развитую, творческую личность. Особая роль в данном процессе, как упоминалось ранее, принадлежит хореографическому искусству, которое оказывает большое влияние на творческую жизнь подрастающего поколения.

1.2 Современная хореография, как средство становления и развития личности

Через современную хореографию воспитываются нравственные качества, что является немаловажной частью личности. Ребенок учится сопереживать героям хореографической постановки. Различать добро и зло, радоваться вместе с героями, проживать роль. Работа в хореографическом коллективе позволяет ребенку налаживать межличностные отношения, стимулирует инициативу, активность, происходит развитие лидерских качеств [27].

Современная хореография – это язык человеческих переживаний. Уроки по современному танцу наполнены различными эффективными

средствами, способами, подходами воспитания и развития личности. Современная хореография не только способствует становлению и развитию личности, но и является средством снятия психологического напряжения [10].

Характерной особенностью современного танца является знакомство с состоянием «здесь и сейчас», которое поддерживается уже самой включенностью участников в этот процесс. Это состояние связано с интеграцией интеллектуального, эмоционального и физического аспектов, его также можно назвать состоянием целостности. Именно опыт переживания такого состояния сам по себе приводит к гармонизации и дальнейшему саморазвитию личности. Сохраняя данное состояние в своей памяти (в том числе, и в эмоциональной), человек может создавать это состояние в обычной жизни. Это, в свою очередь, влияет на эффективность процесса саморазвития [21].

Спонтанность определяется доверием себе, своим чувствам, своим реакциям, а осознанность – рефлексией, беспристрастностью, равным отношением, полнотой восприятия и отсутствием «фильтров восприятия». Использование техник импровизации позволяет соединять эти зачастую противоположные состояния и навыки, обретать большую целостность и полноту мироощущения, самовыражения.

Современный танец, как и современное искусство остаётся многогранным и быстро развивающимся направлением, его возможности увеличиваются с каждым днём, что делает это направление танца уникальным для изучения в аспекте саморазвития личности [10].

Обратимся далее к импровизационной составляющей современного танца, как к средству саморазвития личности. Стив Пэкстон отмечал, что «импровизации нельзя научить, но ей можно научиться» . Импровизация (от лат. Improvisus – непредвиденный, неожиданный, внезапный) – метод творчества (в некоторых видах искусства), предполагающий создание произведения в процессе свободного фантазирования, экспромтом [19].

В импровизации нет разделения функций сочинителя и исполнителя; они образуют органическое единство и осуществляются одновременно [12].

Импровизация предполагает внутреннюю работу личности. Является важной частью развития индивидуальности. В процессе импровизации изменяется мышление, появляется наполненность чувствами. Импровизация действительно способствует развитию, становлению личности и творческому созиданию. Детская импровизация является очень важным воспитательным ресурсом. Импровизация – это творчество в чистом виде, создание нового в режиме «здесь и сейчас», это настоящая свобода самовыражения и самоутверждения ребенка [16].

Импровизационное начало неотъемлемо входит в структуру подлинно художественного, т.е. подлинно оригинального познания, которое может быть осмыслено, в частности, как череда локальных импровизаций. Ведь творческий процесс экспериментален на всем его протяжении. И на каждом этапе – это не столько следование уже имеющимся планам и намерениям, сколько естественно складывающееся отступление от них [14].

Импровизация подразумевает глубокую внутреннюю работу, требует развития личности, индивидуальности, и этим отличается от «чистой» техники танца. Импровизация требует изменения мышления, особого отношения к своему телу, к личной истории, внутренним импульсам, которые становятся, в каком-то смысле, «соавторами» импровизационного танца [16].

Импровизация предполагает сотворчество с телом, признание одинаковой значимости предварительно оформленных замыслов и опыта и сиюминутных импульсов. Для импровизации нужно чувствующее и «думающее» тело, при этом способ этого мышления кардинально отличен от традиционного вербального дискурса. К.С. Станиславский считал, что импровизация активизирует бессознательные потенции художника, что она

избавляет ум от инертности, что экспромты «освежают, дают жизнь и непосредственность нашему творчеству [5].

Понятие «импровизация» означает деятельность личности, создающего «нечто новое» и не связано с возрастными ограничениями. Творчество тесно связано с игрой, и грань между ними, не всегда отчетливая, прокладывается целевой установкой – в творчестве поиск и создание нового, обычно осмыслены как цель, игра же изначально таковой не предполагает. В личностном плане способность к импровизации не столько основана на имеющихся задатках, знаниях, умениях, навыках, сколько развивает их, способствуя становлению личности, созиданию самого себя, оно скорее средство саморазвития, нежели самореализации. Один из существенных признаков творчества – его синкретическая природа, о которой говорит Л.С. Выготский, когда «отдельные виды искусства еще не расчленены и не специализированы» [1].

Для современного ребенка, активно пытающегося самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно, становится актуальным выбор того или иного вида деятельности, который позволяет удовлетворить возникшие потребности в самопознании. Этот выбор становится в дальнейшем психологической информацией, для осуществления в жизни его «Я», как проявление в конкретной, индивидуализированной в его лице персонифицированной форме существенных свойств человека [2].

Но процесс воспитания творческих способностей личности только тогда достигает своей цели, когда активизируется и интенсифицируется процесс саморазвития личности.

Для саморазвития своих природных задатков, включая и развитие своих творческих способностей, требуется целенаправленная активность, созидательная деятельность, прежде всего, самой личности, основанная на научном знании определенных законов, принципов и правил [7].

Такой процесс может активизироваться особенно интенсивно на занятиях современной хореографии, а именно в процессе танцевальной импровизации. Поэтому в ходе занятий педагогу необходимо создавать условия для оптимального включения личности в креативный процесс, так как именно в созидательной деятельности развивается ее творческий потенциал. Продуктивность мышления проявляется в склонности к созиданию и интуитивности познания и творчества: творчество как выражение здоровья личности проецируется на весь мир и скрашивает всякую деятельность, в которой участвует подросток [19].

Синкретизм роднит творчество с игрой, о чем свидетельствует то, что в процессе творчества личность стремится опробовать разные роли.

На наш взгляд, задача педагога состоит в том, чтобы раскрыть потенциал обучающегося возможностями современной хореографии и танцевальной импровизации, не нарушив естественный путь творческого развития личности каноническим восприятием обучения. Создавая благоприятную эмоциональную среду и используя методы поддержки обучающихся на основе танцевальной импровизации, педагог способствует развитию творческих способностей личности, закреплению приобретаемого опыта обучающихся, а также создает предпосылки дальнейшего творческого саморазвития.

Импровизация является важнейшим инструментом на пути развития личности. Современный танец наполненный до краев импровизацией, является важной составляющей на пути развития творческой личности. Импровизация – это создание новейшего, в процессе «здесь и сейчас», а создание всего нового и есть процесс творчества.

1.3 Основные стили современного танца в танцевальном спектакле и их роль в творческом развитии личности

«Современный танец» – это целое направление в хореографии. Современный танец свободен от канонов классической хореографии.

Первое проявление того, от чего мы ведем генезис «современного танца» это танец – модерн. Танец – модерн, по общему мнению, возник как противоположность балетному искусству. Если в балете существовали жесткие правила, то модерн родился на основе философии индивидуальностей, которые отвергали эти правила. Модерн танец – «свободный» танец. Танец – модерн зародился в США. Его проявление было спровоцировано желанием танцовщиков отойти от традиций классического танца [26]. Основные представители Модерн танца Айседора Дункан, Марта Грэм, Дорис Хамфри, Чарлз Вейдман, Лои Фуллер, Рудольф фон Лаб.

«Contemporary» – отличается интересом к внутреннему и внешнему миру человека, к эмоциональному содержанию и качеству пластики движущего тела. Его взаимодействие с пространством, временем и партнером. Модерн и contemporary во многом пересекались, но все же очень отличаются друг от друга. И прежде всего модерн основывается на базе классического танца, в то время как у contemporary – ее нет. База модерна основана на четырех техниках: Марты Грэм, Лестера Хортона, Хосе Лимона, Мерса Каннинггема. Contemporary свободен от рамок. Наполнен базой восточных практик, модерна, акробатикой. И способен наполнять себя и другими, всевозможными элементами. Contemporary полон импровизации, в предыдущем параграфе уже упоминалось о пользе импровизации в развитии и становлении творческой личности [14].

«Джазовый танец». В джазовом танце центр тяжести смещен вниз или не имеет определенности. Тело как будто теряет свою целостность – разные его части совершают движения независимо друг от друга. Наиболее известные представители джазового танца Луиджи, Гас Джордано [38].

Для джазовой музыки свойственны энергия и темп, для «джазового тела» – динамика и подвижность. Возвращаясь к джазовым импровизациям, как к неисчерпаемому источнику идей, стоит подчеркнуть,

что и сам джаз-танец возник как соединение музыкальных культур разных народов и национальных традиций [38] .

Истоки джаза связаны с блюзом, со смешением африканских ритмов и европейской гармонии. Джазовый танец, пройдя путь от бытового и фольклорного танца, через сценический, театральный, постепенно становился особым видом танцевального искусства и в итоге захватил, и всю Европу. Основные направления джаз танца: бродвейский джаз, афро – джаз, хот – джаз, лирикал – джаз. Вообще же стилей джаз – танца насчитывается более десятка. Одним из самых популярных направлений, которое невозможно не упомянуть в этой связи, также является Нip – Нор. Это целая субкультура, зародившаяся в Нью – Йорке и включавшая в себя изначально четыре элемента – диджеинг, граффити, мсиинг, бибоинг.

Современный Нip – Нор танец можно охарактеризовать как эклектику большого количества стилей танцев, существовавших и развивавшихся в США с 1920 – х годов по настоящее время: Locking, Popping, Breaking, Waacking, Dance-hall, а также большое количество социальных танцев. Кстати, о «социальных танцах» – еще одном ярком примере того, что включает в себя «современный танец» в его самом широком понимании. «Уличный танец» в первом приближении является формой общения и досуга в условиях современной социальной среды, когда нет возможности или желания искать танцевальную площадку, а можно начать ритмично двигаться и испытывать от этого чувство свободы и счастья в окружении тех, кому это желание также не чуждо. «Уличному танцу» даже больше, чем всем остальным, присуща импровизация и свобода. Разнообразие стилей и техник необъятно [39].

С подачи Мерса Каннингема началась эпоха перформансов – не требующих ни сценического света, ни костюмов. Правила и ограничения были отодвинуты. Любые идеи могли быть осуществлены, импровизация стала важнейшим инструментом в работе над перформансом, а любое движение тела могло стать танцем [33].

Современный танец, в основном уделяет внимание балансировке и использованию тела для создания формы в пространстве, а классический балет сосредоточен на линиях. Современный танец стремится к применению ломаных движений и ассиметричных фигур. В основе этого – атлетизм, а не плавные, легкие черты, присущие балету [27].

Балет использует традиционную технику, в которой есть установленный список движений и точное определение название каждого па. Современный танец же, мастерит танцевальные движения из повседневных и неординарных действий человека, таких как ходьба, сгибание, поднимание. Несмотря на то, что число таких движений ограничено, танец и сегодня стремится к новаторству и не перестает удивлять новыми идеями и воплощениями.

Какова же роль современных стилей танца в творческом развитии личности? Как уже было сказано ранее, современный танец – «свободный» танец. Свобода движений, а значит свобода самовыражения. Умение импровизировать, создавать новое и есть процесс становления творческой личности, путем создания своего собственного продукта творчества: танца, этюда, постановки. В современном танце нет четких канонов и жестких правил исполнения, все танцевальные стили данного направления наполнены своей собственной, уникальной хореографией. Каждый может привнести в танец что – то свое, совершенно новое и необычное. И никто не сможет сказать, что это «неправильно» и «так нельзя». Потому ребенок начинает больше любить и ценить занятия хореографией, зная, что он сам «создает» свой собственный урок. Соответственно повышается самооценка, в некоторых случаях проявляются лидерские качества и конечно благодаря занятиям по импровизации у ребенка появляется уверенность и идет активный процесс развития и становления творческой личности. На занятия по контактной импровизации дети активно взаимодействуют друг с другом, что влияет на процесс социализации и творческой работы в команде. Современный танец – это неисчерпаемый

источник идей, разнообразие музыкальных ритмов, красота движений, полет творческой фантазии и один из эффективных способов творческого развития личности [38].

В современных творческих, хореографических коллективах все чаще стали использовать новые формы проведения отчетно-годовых концертов, мероприятий, творческих показов. Популярны формы связанные с интеграцией театра и танца, а также танцевальные перформансы, театрализованные концерты, театрализованные представления, или даже такая интереснейшая форма как иммерсивный спектакль.

Все чаще коллективы современного танца носят статус «Театр – танца», «Театр - студия», «Лаборатория современного танца», «Перформанс студия», а то чем занимаются подобные коллективы полностью оправдывают их название [11].

Танцевальный спектакль – театральное зрелище, представление, произведение театрального, сценического искусства. Интеграция театра и танца. Сложная драматургия, сюжетная линия, глубокий режиссерский замысел являются основой любого спектакля [26].

Танцевальный перформанс – в отличии от танцевального спектакля, перформанс носит в себе более импровизационный характер, может не иметь четкого сценария и сюжета, а также выделяется полным отсутствием сценографии и костюма, чаще всего исполняется «на равне со зрителем». Гораздо более инновационная форма хореографического искусства, набирающая все большую популярность [14].

Лаборатория современного танца – экспериментальный театр, в котором активно работают такие хореографы, которых по – другому называют перфомеры, т.е. человек, создающий перформанс «спонтанное выступление». Перфомеры выступают за то, что человек сам является искусством. И они создают свой проект в режиме «здесь и сейчас».

Подробнее остановимся на форме «театр танца». Театр танца – это хореографический коллектив, осуществляющий масштабные творческие

проекты. Каждый номер театра танца – это мини спектакль со сложной музыкально – танцевальной драматургией и сценографией. Эстетика основана на жёстком подчинении движения художественному образу и содержанию всего произведения. Синтез музыки, актерского мастерства, пластики, а также костюма, света, подчинены единой художественной идее. Основой репертуара театра танца являются хореографические спектакли. Эта форма танцевального воплощения получает всё большее распространение в современном сценическом пространстве, а также в детских, хореографических коллективах [37].

Танцевальный спектакль – это синтез таких направлений искусства, как театр, музыка, живопись и танец. Структура именно балетного спектакля легла в основу создания хореографического спектакля. Отличием является то, что танцевальный спектакль может поставить даже начинающий балетмейстер, а исполнители не всегда имеют профессиональную подготовку, так как, пока еще проходят обучение в хореографическом коллективе [37].

Существуют следующие этапы создания спектакля:

- Выбор темы
- Идея, конфликт, сверхзадача
- Определение сюжета;
- Манеры исполнения;
- Техника танца в которой будет поставлен тот или иной эпизод;
- Подбор музыкального материала;
- Количество исполнителей, главных героев;
- Составление композиционного плана (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал);
- Эскиз, пошив костюмов;
- Художественное оформление: изготовление декораций, реквизита;
- Оформление афиши [5] .

Композиционный план – это план композиционного построения хореографического произведения, краткая запись его структуры.

И, конечно, одним из главных аспектов создания спектакля является музыка. Если танец – это «язык тела», то музыка – его «душа» [37].

При подготовке творческого проекта, в нашем случае, танцевального спектакля, дети могут стать не только исполнителями, но и соавторами, художественными оформителями, постановщиками, помощниками режиссера – хореографа, а также стать перфомерами и использовать знания о импровизации, полученные на уроках современного танца. Подготовка к спектаклю является такой формой как коллективно – творческое дело и благотворно влияет на работу всего коллектива, так и на развитие творческой личности каждого ребенка по отдельности. Подготовка крупной формы хореографического произведения или же большой общей программы является одним из хороших способов вовлечения детей в творческую жизнь.

Хореографический коллектив в определенном смысле и в определенных условиях способствует разрешению возникающих проблем у детей: снимает отрицательные факторы: закомплексованность в движении, воспитывает ответственность; убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей, бережет ребенка от нездорового соперничества, что является важной задачей в развитии личности [17].

Преподаватель должен научить детей способности сопереживать чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки всему коллективу. Выразить свою точку зрения, отстаивать ее ребенок учится тоже в коллективе. Преподаватель активно воспитывает в них порядочность, чувство долга, независимо от изменений их суждений и позиций.

Каждый преподаватель обязан направлять все свои силы на воспитание детей в своей студии, коллективе, ансамбле. Замечать все особенности, наблюдать за их творческим ростом. Для них он прилагает все старания, не жалея ни времени, ни средств для всестороннего развития

личности. Опытный преподаватель, любящий своих воспитанников, всегда найдет возможность оказать содействие ребенку в его дальнейшем творческом росте и развитии. Потому так важно чаще организовывать подготовку к подобным проектам, в которых каждый ребенок почувствует свою значимость и научится не только танцевать, но и взаимодействовать с коллективом, находить творческие, креативные решения, что может пригодиться ему в различных сферах и благоприятно повлиять на его дальнейшую жизнь [7].

Выводы по первой главе: первая глава нашей научно-исследовательской работы сформулирована и написана, благодаря изучению методической литературы по различным направлениям. Нами изучены необходимые термины: что такое личность, творческая личность. Определено, что универсальным средством развития творческой личности, является хореография. Разобрались в истоках и пользе современной хореографии на процесс развития творческой личности. Сделали вывод, что именно современный танец является наиболее приоритетным хореографическим направлением, для поиска интересных, творческих форм и решений, в процессе развития творческой личности. Современный танец наполнен импровизацией и нестандартными решениями. Было решено, что именно данное направление поможет нам в создании и реализации творческого проекта. О котором будет подробно изложено во второй главе нашего исследования.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА НАД РАЗВИТИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

2.1 Анализ творческой деятельности хореографического отделения ДШИ №1КГО

Анализ творческой деятельности будет проводиться на базе хореографического отделения ДШИ №1КГО. В Детской школе искусств №1 КГО обучается 370 учащихся, из них 60 учащихся являются представителями хореографического отделения. Обучение проходит по рецензированным, учебным программам. Предпрофессиональная программа обучения рассчитана на восемь лет обучения. Предполагается, что дети закончившие Детскую школу искусств по данной программе, будут поступать в другие, профессиональные, учебные заведения. Также существует пятилетняя программа обучения, которая называется общеразвивающая и является более упрощенной. В данные программы входят такие предметы как: классический танец, народно – сценический танец, историко – бытовой, бальный и современный танец и концертная подготовка. А также теоретические предметы музыкальная грамота, музыкальная литература, история хореографии и дополнительный, музыкальный предмет. Обучение проходит по четвертям. Каждую четверть учащиеся сдают контрольные уроки по определенным, утвержденным аттестационным требованиям. Помимо, учебной деятельности, дети также участвуют в городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсах, где становятся Лауреатами и дипломантами, среди которых:

- Международный фестиваль – конкурс «Птица удачи»
- Международный фестиваль – конкурс «Браво дети»
- Международный фестиваль – конкурс «Матрешка» и т.д.

Проработав на практике в Детской школе искусств №1, можно сделать вывод, что на хореографическом отделении вплотную ведется учебная деятельность, но существует ряд проблем, связанных с творческой деятельностью. Например, недостаточное количество форм культурно – досуговой деятельности. Что негативно влияет на творческое развитие каждого ребенка. Отчетно – годовые концерты, это стандартные мероприятия, в организации которых участвует лишь преподаватель без взаимодействия с учащимися, совсем не существует процесса сотворчества.

Уроки также проходят стандартно, по классическим канонам, в учебной программе малое количество часов уделяется предмету «современный танец». А ведь именно современный танец является двигателем творчества в хореографии. Именно он дает возможность наиболее ярко раскрыться индивиду, способствовать творческому развитию личности. Современный танец - это постоянный поиск новых решений, постоянный поток идей. Потому появилась необходимость в обогащении творческой жизни хореографического отделения ДШИ №1 КГО и школы в целом.

Для того чтобы уроки и творческая жизнь учащихся становилась более разнообразной, появилась система внеурочных занятий. Например, на которых стали проводиться мастер классы, совместно с учащимися художественного отделения появились уроки по изготовлению реквизита и сценического оформления. Концерты стали театрализованными, имеют сюжетную линию, конфликт и сверхзадачу. Учащиеся становятся не только исполнителями, но и ведущими своих мероприятий. В итоге, каждый учащийся понимает свою значимость, получая роль помощника организатора, соавтора, значит чувствует ответственность перед коллективом.

Внедрение еще нескольких часов в учебную программу предмета «современный танец» привело к резкому скачку интереса детей и их родителей к деятельности хореографического отделения ДШИ 1КГО.

Дети стали заниматься деятельностью, которая приносит им радость, они получают удовлетворение на отчетных мероприятиях и концертах от проделанной ими работы. Развитие и внедрение различных форм искусства, театра и культурно-досуговой деятельности хореографического отделения Детской школы искусств, необходимо для творческого роста учащихся и преподавателей.

Качество образовательного процесса, также зависит от внеурочной деятельности. Учащиеся начинают ценить уроки классического, народно-сценического танца и другие предметы. Перед ними появляется ответственность, наполнить «свое» мероприятие многообразием танцевальных направлений и форм, так как дети изучают и основы режиссуры, драматургии, а также что такое театрализация. Современный танец и современные формы становятся важной частью творческого существования каждого учащегося.

В ДШИ №1 КГО современный танец стал важнейшим элементом в творческом развитии учащихся хореографического отделения. Учащиеся становятся более творчески раскрепощенными в различных видах искусства, активно проявляются лидерские и организаторские способности. Хореографическое отделение становится главным двигателем всей Детской школы искусств. Современный танец и его интеграция с театральными формами, стали инновационным средством создания имиджа ДШИ №1КГО. Людям интересно все новое, новые проекты и их необычное воплощение. Именно в ДШИ №1КГО создаются проекты, танцевальные спектакли, танцевальные перформансы, которые носят в себе индивидуальный характер, придуманы без использования интернет ресурсов. Благодаря, умению детей и преподавателя импровизировать, сочинять и придумывать, создаются авторские проекты и без помощи

сторонних ресурсов. Всевозможные тренинги открывают возможности для фантазии и творческого «полета». Класс хореографии превращается в лабораторию творчества. В мастерскую современного танца.

2.2 Особенности проведения уроков современного танца Детской школе искусств № 1 КГО

Предпрофессиональная программа на хореографическом отделении ДШИ №1 КГО рассчитана на восемь лет обучения. Из них два года уделяются предмету современный танец. Сначала обучающиеся на протяжении шести лет изучают основы классического танца, так как именно классический танец является фундаментом и основой для изучения других направлений хореографии. Модерн танец является приемником классического танца и построен по принципам классической хореографии, только в более упрощенной, свободной форме. Потому для грамотного обучения современному танцу, необходимо иметь постановку рук, ног, корпуса, которую дает нам именно классический танец [31]. За два года обучения изучается несколько стилей и техник современной хореографии, а именно: Джаз – модерн, афро – джаз, джаз танец, contemporary и свободные техники. Импровизация и полуимпровизация, также является необходимой составляющей данного предмета [36].

Структура программы учебного предмета состоит из:

1. Пояснительная записка:

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренным учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Методы обучения;

– Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. Содержание учебного предмета:

– Сведения о затратах учебного времени;

– Годовые требования по классам;

3. Требование к уровню подготовки обучающихся.

4. Формы и методы контроля, система оценок:

– Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

– Критерии оценки;

5. Методическое обеспечение учебного процесса:

– Методические рекомендации педагогическим работникам;

– Видео материалы для обучающихся

Примерный план урока по современному танцу:

1. Разогрев warm up.

2. Партер – Изучение contraction и релиз .

3. Упражнения стрейч характера: всевозможные «облеты», растяжка в разных положениях и позициях.

4. Изоляция. Основной прием техники джаз- танца. Изолированные центры части центров.

5. Кросс. Раздел урока с прыжками, перемещениями в разных направлениях, повороты и вращения.

Просмотрев подобный план обучения и программу, стало ясно что в ней не хватает новизны и более интересных разделов для изучения и углубления полученных знаний учащихся. Потому, появилась необходимость во внедрении на уроках современного танца других разделов:

1. Контактная импровизация, сокращенно КИ. Танец, в котором импровизация строится вокруг точки контакта с партнером. Является одной из форм свободного танца.

2. Работа над падениями. Смена уровней партер – воздух.

3. Раздел танцевальной акробатики. Изучение tricks (трюков).

4. Импровизация и эксперименты с телом и пространством.

5. Внедрение театральных форм, таких как «Танцевальный спектакль» «Танцевальный перформанс» (подробнее о результатах нашей творческой работы в следующем параграфе).

6. Актерские тренинги. Т.е. танец, как актерская задача.

На наших уроках по современной хореографии дети учатся не только хореографии и технике танца, но и решают актерские задачи, принимаю на себя роль балетмейстера, режиссера и т.д.

Тренинги:

–Работа над координацией и ритмом.

–Упражнение на развитие физических способностей.

–Расширение собственной техники (при помощи других танцевальных направлений).

–Тренинг на появление собственного танцевального стиля.

–Постановка собственных этюдов на разные темы. К примеру.

«Люди – волны».

План занятия по современному танцу:

Пояснительная записка:

– Возрастная категория: 12-14 лет.

– Место проведения: Детская школа искусств.

Цель: Исследование возможностей тела каждого учащегося, средствами внедрения на уроках современного танца различных этапов, развивающих множество необходимых составляющих хореографии.

Задачи:

– Подкрепить интерес каждого учащегося к искусству хореографии.

– Проанализировать опыт прошлых занятий по современному танцу, для улучшения качества обучения и совершенствования этапов урока.

– Обогащить занятие по современному танцу новыми приемами и упражнениями.

Итог: наполнение занятий по современной хореографии различными этапами. Запуск процесса, который поспособствует всестороннему развитию учащихся ДШИ в хореографическом искусстве.

План урока:

1. Дыхание/Warm Up:

– Упражнение на развитие диафрагмы: т.е. упражнения с использованием звуков и речевого аппарата (для достижения наибольших возможностей своего дыхания, учимся дышать не только грудной клеткой, но и учимся задействовать диафрагму).

– Разогрев же проводится по месту расположения исполнителя: у станка, на середине, в партере.

2. Работа в партере:

– Упражнения на изоляцию;

– Стрейч упражнения;

– Упражнение для развития подвижности позвоночника;

– Цепочки на смену уровней.

3. Изоляция.

– Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, смещения;

– Плечи: подъемы/опускания, крест/квадрат, круги, полукруги, восьмерка, твист плеч, шейк плеч;

– Грудная клетка: смещения из стороны в сторону, крест, квадрат, drop release, contraction;

– Таз: смещения из стороны в сторону, крест, квадрат, круги, полукруги;

– Руки: основные позиции и их варианты, переводы из положения в положение, движение изолированных ареалов, круги, полукруги кистью, предплечьем, всей рукой;

– Ноги: движение изолированных ареалов, переводы стоп из параллельного в выворотное положение, ротация бедер.

4. Уровни.

– Стоя: верхний уровень (полупальцы) Средний уровень (на всей стопе), нижний уровень (колени согнуты);

– На четвереньках: Опора на руках и коленях, одна или две ноги вытянуты назад при опоре на руках, одна нога открыта в сторону или назад при опоре на руках и колене;

– На коленях: Стоя на двух коленях; на одном колене (другая нога открыта в любом направлении);

– Сидя: Frog position; джазовый шпагат (нога спереди вытянута, сзади согнута), скрещенная свастика;

– Лежа: на спине, животе, боку.

Упражнение на смену уровней.

5. Координация.

– Свинговые раскачивания нескольких центров;

– Параллель и оппозиция в движении центров;

– Принцип управления, импульсивные цепочки;

– Координация движений рук и ног без передвижения в пространстве.

6. Кросс: прыжки/шаги/вращения:

Шаги: джазовые, с мультипликацией, вспомогательные шаги.

Прыжки:

– С двух ног на две, с продвижением;

– С продвижением: сочетание с шагами и вращениями;

Вращения: на двух ногах, на одной ноге, повороты по кругу, вокруг оси, вращения с использованием разных уровней, лабильные вращения.

7. Взаимодействие:

– Парное равновесие (упражнение на нахождение баланса между партнерами);

– Множественное равновесие (упражнение для групп на 5-8 человек);

– От звука к движению (один партнер при падении задает звук, второму же человеку необходимо как можно точнее отразить звук в движении).

8. Tricks/акробатические элементы:

– Подготовка к элементу эриал (колесо без рук)

Этапы:

1. Колесо на локтях

2. Колесо на одной руке

3. Колесо с отпусанием рук в последний момент

– Переворот на локтях: вперед и назад

– Перекидной прыжок с наклоном корпуса вниз

9. Выражение и чувства:

Упражнения:

– Смена ролей (станцевать танцевальный этюд в разных ролях, под разную музыку, в разных предлагаемых обстоятельствах).

10. Визуализация музыки:

Задание: Создание учениками танцевального этюда на тему.

«Люди – волны». Необходимо визуализировать, т. е. представить в голове свою танцевальную композицию под определенную музыку, опираясь на тему. И воплотить в жизни «картинку» из своей головы.

Итог: цель выполнена, учащиеся справились со всеми поставленными перед ними задачами. Последний этап урока показал уровень освоения данной дисциплины. Все этапы являются очень необходимыми и нужными элементами для обучения подростков современному танцу. Также стоит отметить что подобные занятия способны улучшить качество хореографии и на других дисциплинах (танцевальных направлениях).

2.3 Результаты творческой работы на Хореографическом отделении ДШИ №1КГО

Практическая деятельность в ДШИ №1КГО началась с постановки цели. Главная цель – это создание проекта на базе Детской школы искусств, который способен внедрить новые формы работы и привить интерес к современному танцу у учащихся ДШИ №1КГО и их родителей. Проект- это спектакль современного танца, у которого есть режиссерский замысел, драматургия и композиционное построение.

Первый проект, который мы реализовали на сцене ДК. им Лермонтова, это спектакль современного танца «Н Е И З В Е С Т Н Ы Е» Учащиеся уже были знакомы с современным танцем, но еще не углублялись в его техники и стили. Работа велась на протяжении 6-ти месяцев, параллельно с этим дети продолжали отрабатывать технику танца на уроках классической хореографии и изучали contemporary танец.

Существуют следующие этапы [5]:

- Выбор темы.
- Идея, конфликт, сверхзадача.
- Подбор музыкального оформления.
- Исполнители, главные герои.
- Составление композиционного плана.
- Костюм, грим.
- Художественное оформление, реквизит.
- Оформление афиши.

Теперь подробнее о нашем спектакле.

«Н Е И З В Е С Т Н Ы Е» сценарный замысел:

Предлагаемые обстоятельства: сон главного героя.

Тема: (отвечает на вопрос «что?» «о чем?») о том, как девочка попала в свой страшный сон, из которого она может выбраться, только если

победит свои негативные мысли и найдет ключ, который поможет ей выйти из сна.

Идея: («для чего?») донести до зрителя основную идею, что наши негативные мысли не должны владеть нашим сознанием.

Конфликт: конфликт персонажа с собственным «Я», конфликт героя с другими персонажами.

Сверхзадача (проблема): то о чем мы думаем, может стать реальностью, потому не стоит поддаваться плохим эмоциям, мыслям и действиям.

Сценарный ход: девочке необходимо в своем сне отыскать ключ, что – бы выйти из него и не остаться там навсегда. Для этого необходимо пройти все препятствия и избавиться от своих негативных мыслей.

Музыкальное оформление: инструментальная музыка, разного характера.

Исполнители, главные герои: главный герой – девочка подросток, мысли, обитатели сна.

Описание главного героя: главная героиня подросток, который взрослеет и приобретает новые эмоции и качества. Потому и название «Неизвестные» все новое что она познает, ей совсем еще неизвестно. У главного героя нет имени, т.к. персонажи тоже неизвестные.

Композиционный план:

– Экспозиция: главная героиня пытается избежать, как ей кажется болезненной реальности, погрузившись в сон. Для того что - бы попасть в сон она считает до восьми.

– Завязка: осознание того, что она не может выйти из своего тревожного сна.

– Развитие действия: главная героиня отправляется на поиски ключа по своим сновидениям. Ключ поможет ей выйти из сна.

– Кульминация: борьба с собственными мыслями.

– Развязка: победа над собственными мыслями.

– Финал: главная героиня открывает дверь из сна, также, как и в экспозиции считает до восьми.

Костюм, грим: бежевые шорты и топ, радуга на лице (в виде слез), две шишки на голове.

Художественное оформление, реквизит: стулья, подвешенные в воздухе, горка из стульев и реквизит в виде стульев. Проекция на заднем плане.

«Н Е И З В Е С Т Н Ы Е» это драматический спектакль. Имеет сюжетную линию, сценарный план, драматургию, речевые приемы, художественное оформление. Исполнен в нескольких стилях современной хореографии, а и именно Модерн, contemporary и свободные техники. Особенность данного спектакля в том, что его исполнители непрофессиональные танцоры, а дети от 7 до 13-ти лет. В некоторых эпизодах дети являлись соавторами и вносили свои интересные идеи. Прежде чем начать работу над постановкой, лексикой (движениями танца) и рисунками целого спектакля, с учащимися была проведена работа над техникой импровизации, благодаря этому наш спектакль получился полуимпровизационным. Во внеурочное время проводились актерские тренинги: работа над мимикой и жестами тренинги на снятие мышечных зажимов, что – бы дети несмотря на нагрузку как физическую, так и эмоциональную (т. е актерскую задачу + хореографическую) могли чувствовать себя свободно находясь на сценической площадке, а также каждый в своем индивидуальном образе и в предлагаемых обстоятельствах (согласно сценария, а в данном случае сценарного плана и сюжета).

Вернемся к индивидуальности каждого ребенка. Дети, участвующие в нашем спектакле подростки 13-14 лет. В этом возрасте происходят кардинальные изменения тела, и полная переоценка ценностей. Переход от ребенка к взрослому. Для ребенка в данном возрасте не существует авторитета, каждому кажется, что его не понимают. Становится достаточно сложно работать с подростками и выбирать правильный подход [4]. Тема

нашего спектакля оказалась им близка и интересна. Благодаря заинтересованности учащихся работа прошла достаточно успешно.

Спектакль не был продуман до мелочей. Все движения, т.е. лексика и рисунки танца, придумывались в атмосфере хореографического класса, имелся лишь сценарный замысел. Сценарный ход и план были созданы на репетиционных занятиях. Практически каждый учащийся внес частицу своей фантазии, творчества в данный проект. Некоторые моменты дети придумали сами: добавили что – то в свое соло, дуэты, сами предлагали свои движения. Благодаря тренингам на импровизацию, снятие мышечных зажимов, на развитие фантазии, учащиеся сами придумывают, сочиняют и воспроизводят свои интересные идеи. Раскрой ребенка, и он придумает, покажет то, что возможно не сможет прийти в голову даже профессионалу. Ребенку необходимо всегда понимать свою значимость и тогда он сможет заниматься хореографией, либо другими видами искусства сколько угодно [7]. Если преподаватель желает, что – бы у учащегося было огромное стремление заниматься его предметом, иногда нужно давать свободу его действиям, фантазии и возможно безграничным идеям. В нашем творческом процессе учащиеся являлись не только танцорами, артистами, актерами, а также соавторами, художественными оформителями, участвовали в процессе подбора музыкального материала. Перед премьерой спектакля проводилось внеурочное, коллективно – творческое дело по изготовлению реквизита, в котором также каждый смог проявить свою индивидуальность.

Когда дети знают, что они вложили свою душу, силы в подготовку к целому спектаклю интерес их повышается, мотивация растет, следовательно, ребенок приобретает не только прекрасные хореографические навыки, но и развиваются фантазия, креативность мышления, умение работать в коллективе. Так как спектакль, это театральная форма идет процесс формирования важного критерия такого как артистизм. Подобное мероприятие проводилось впервые в ДШИ №1

КГО. Хореографический класс стал лабораторией современного танца, а процесс привития детям любви к искусству театра и хореографии был запущен, а учащиеся от проделанной работы получили опыт, развили и хореографические навыки, то было принято решение создать и использовать необычную театральную форму. А именно танцевальный перформанс. Танцевальный перформанс «Потусторонние». Как известно, танцевальные перформансы только начали набирать популярность в нашей стране. Начав работу над новым «спектаклем», совсем не предполагалось, что может получиться совершенно иная форма. В перформансе, в отличие от спектакля не существует сюжетной линии, создан он не по классическим канонам театра, а полностью их отрицает. Показ был проведен не на сценической площадке, а в рамках хореографического класса, «наравне со зрителем». Во время работы над проектом, проводился эксперимент с пространством. Все двери и окна, потолок, зеркала все было задействовано в нашем хореографическом действии. В отличие от театрального спектакля в перформансе не существует «четвертой стены» со зрителем, мы ее полностью ломаем и выходим за рамки своих же предлагаемых обстоятельств [6]. Так как учащиеся уже подготовлены физически, знают техники современного танца, благодаря проделанной работе над предыдущим проектом, создать нечто подобное и реализовать получилось в короткие сроки, а именно за два месяца работы на предмете концертная подготовка и современный танец.

В данный период ведется подготовка к отчетно – годовому концерту, форма которого «Театрализованный концерт», где подготавливаются отдельные хореографические номера разных танцевальных направлений.

А также, новый спектакль свободной пластики «Заложники гравитации». Спектакль создается по классическим канонам драматического театра, имеет сюжетную линию и четкий композиционный план. «Н Е И З В Е С Т Н Ы Е» были своеобразным экспериментом, благодаря которому можно было проанализировать свои ошибки в

драматургии и режиссерской работе. Для детей это тоже был толчок для их дальнейшего развития в исполнительском мастерстве. Планируется что «Заложники гравитации» станет более правильным и интересным спектаклем, главная мысль которого будет понятна и ясна каждому зрителю. Детям стало очень интересно создавать подобные проекты. Они чувствуют себя артистами в театре, имеющими свой репертуар и свою аудиторию.

Изучить результат творческой индивидуальности детей посредством участия в эксперименте, стало возможным с помощью двух авторских методик:

1. Методика «Оценка успешности артиста».

Диагностическая цель: изучение оценки подготовленности артиста его руководителем.

Данная методика заключается в наблюдении за подготовленностью учащегося к показательному выступлению.

Критерием ее являются основные показатели при исполнении танцевальной композиции: техника исполнения, яркость образа, эмоциональность, свобода движений.

2. Методика «Удовлетворенность».

Диагностическая цель: изучение удовлетворенности своим выступлением на основе самооценки.

Методика «Удовлетворенность» состоит из вопросов, пользуясь которыми можно выявить, насколько ребенок удовлетворен своим выступлением. Психологами установлен факт удовлетворенностью выполнения своего труда (любого) как достоверный, позитивный для дальнейшего развития любого человека. Так, Л.А. Головей считает: «Важнейшими психологическими предпосылками успешного профессионального самоопределения являются сформированный интеллектуальный потенциал, адекватная самооценка, эмоциональная зрелость и саморегуляция личности».

Ребята наблюдались на этапе констатирующего эксперимента в момент поступления в танцевальный коллектив предварительно, но фиксировались в специально заведенном журнале по результатам принятия участия в проекте, выводилась средняя оценка.

Наблюдения по результатам формирующего эксперимента проводились с фиксацией в журнале после проекта.

Анализ проведенного исследования.

Переменные по всем методикам:

- высокая удовлетворенность (ВУ);
- средняя удовлетворенность (СУ);
- минимальная удовлетворенность (МУ).

Экспериментальные данные, полученных в ходе исследования, обрабатывались с помощью элементарного математического подсчета показателей, и статистического сведения в таблицу для сравнения. Данные показателей констатирующего эксперимента и формирующего эксперимента представлены в таблице.

Таблица №1 – Показатели по методикам

Участники	Констатирующий эксперимент		Формирующий эксперимент	
	Методика №1	Методика №2	Методика №1	Методика №2
1. Алиса А.	СУ	СУ	ВУ	ВУ
2. Ирина М.	ВУ	ВУ	ВУ	СУ
3. Софья Ч.	СУ	ВУ	ВУ	СУ
4. Галина П.	ВУ	СУ	ВУ	ВУ
5. Кирилл П.	СУ	ВУ	ВУ	СУ
6. Настя З.	СУ	МУ	СУ	СУ
7. Илона А.	ВУ	СУ	ВУ	ВУ
8. Рамина Г.	СУ	ВУ	ВУ	СУ
9. Настя Д.	МУ	МУ	СУ	СУ
10. Алиса С.	МУ	ВУ	СУ	СУ
11. Лера П.	СУ	СУ	ВУ	ВУ
12. Мария Г.	СУ	ВУ	ВУ	ВУ
13. Вика Л.	ВУ	ВУ	ВУ	СУ

Таблица №2 – Сравнительный анализ результатов эмпирического исследования

показатели	Констатирующий эксперимент		Формирующий эксперимент	
	методика №1	методика №2	методика №1	методика №2
высокая удовлетворенность	4	7	11	5
средняя удовлетворенность	8	4	3	9
минимальная удовлетворенность	2	3	-	-

Как видно из результатов эксперимента в процессе подготовки проекта на этапе формирующего эксперимента оценка «высоко» поставлена большему количеству учащихся, что говорит о их развитии в исполнительском плане (техника исполнения танцевальных движений, выражение образа, свобода движений, эмоциональность), т.е. в творческом исполнении танца. Ребенок, развиваясь творчески в танце, становится таковым и в других сферах деятельности. Оценок «высоко», поставленных самими детьми после двух месяцев занятий, меньше, чем поставлено преподавателем. Это объясняется их большей осведомленностью в данной области танцев. Такие показатели будут работать как дальнейшее стимулирование для развития своих способностей.

Выводы по второй главе: в данной главе был обозначен процесс создания и реализации проекта, в результате чего был проведен небольшой эксперимент. Благодаря творческому росту хореографического отделения и каждого учащегося по отдельности, можно сделать вывод что театрально – танцевальная деятельность действительно благотворно влияет на развитие творческой личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хореографическое искусство важный элемент на пути развития и формирования творческой личности. Творческая личность это важная составляющая всего современного общества. Хореография способствует развитию и воспитанию всего подрастающего поколения. Влияет на многие сферы деятельности того, кто отдает ей свои силы и время. Танцующие люди, наиболее уверенные в себе, творческие, дисциплинированные, инициативные и активные. Такие люди вырастают хорошими работниками и являются важными и ценными людьми и сотрудниками. Даже если ребенок в дальнейшем не свяжет свою жизнь с хореографией, занятия, проведенные с ним в детстве благотворно, повлияют на его эмоциональную сферу в будущем и на протяжении всей жизни качества, полученные на уроках в студии, танцевальном коллективе, школе искусств будут помогать ему и в других жизненных сферах. Человек, который занимается хореографией выглядит более уверенным, раскрепощенным, открытым.

Возможности же современной хореографии уникальны, они не нарушают его естественный творческий путь развития, не меняют его креативное, нестандартное мышление. Не закрывают поток детской фантазии, а наоборот помогают еще больше раскрыть его и усилить. В процессе изучения современного танца, учащиеся осваивают танец, как осмысленное, эмоциональное действие. Такие учащиеся наиболее часто стремятся к повышению их творческого потенциала. Желание участвовать в творческой жизни школы, в конкурсах, концертах и других мероприятиях возрастает, а значит и повышается уровень качества постановок и уровень хореографического коллектива, в том числе руководителя, педагога – хореографа.

Подводя итоги нашего исследования следует заметить, что степень достижения целей и задач находится на достаточном уровне. Исследование по развитию творческой личности средствами современной хореографии прошло успешно. Созданный творческий проект по реализации процесса развития творческой личности реализован. Исследованы лишь некоторые пути развития творческой личности из всего многообразия хореографических направлений и других видов искусства. Мы попытались разобраться в значимости именно современной хореографии в процессах развития творческой личности. Определили содержание и формы проведения уроков современного танца. Выявили эффективность специфических форм проведения отчетных мероприятий. Мы определили значимость подобных мероприятий на примере реализованного проекта – танцевального спектакля современного танца. Благодаря этому была определена значимость современной хореографии в развитии творческой личности, опираясь на результат проведенного мероприятия. Нами изучены необходимые термины: что такое личность, творческая личность. Определено, что универсальным средством развития творческой личности, является хореография. Разобрались в истоках и пользе современной хореографии на процесс развития творческой личности. Сделали вывод, что именно современный танец является наиболее приоритетным хореографическим направлением, для поиска интересных, творческих форм и решений, в процессе развития творческой личности. Благодаря творческому росту хореографического отделения и каждого учащегося по отдельности, можно сделать вывод что театрально – танцевальная деятельность благотворно влияет на развитие творческой личности.

Подтверждена гипотеза нашего исследования. Танцевальный спектакль действительно является эффективным средством на пути развития творческой личности. Индивидуальный, творческий подход к каждому ребенку способствует раскрытию потенциала. Творческая деятельность благотворно влияет на развитие и становление личности.

Также такая масштабная форма, как танцевальный спектакль является универсальным средством поднятия уровня мастерства деятельности педагога-хореографа, путем проб и ошибок, а также творческих и педагогических экспериментов. Что также помогает в дальнейшем развитии всего хореографического коллектива. Грамотный, творческий руководитель, это залог успеха всего хореографического коллектива. А творческая личность человека – это залог успеха всего современного общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский – М.,: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000 – 1008 С. ISBN 5-04-004708-8.
2. Рубинштейн С. Классический труд «Основы общей психологии» Теплов Б. М – Психология / 2004 год ISBN 978-5-907079-51-9: 1100 ЭКЗ.
3. Абрамова Г.С . Возрастная психология / Г.С. Абрамова – Деловая книга 2002 – 704 с. ISBN 5-7695-0070-0.
4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой, работа актера над ролью. Переиздание 2020 г. ISBN 5-87334-047-1.
5. Гиршон А . Импровизация и хореография / 2017 г.
6. Козырева А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества ISBN 978-966-8555-83-X.
7. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера – /2011 ISBN 978-5-8114-1170-2.
8. Красовская В. Профили танца – / 2012 ISBN 5-93010-001-2.
9. Хореографическое искусство. Справочник. – М.: Искусство, 2005.
10. Минделл А. Сила безмолвия М.,: АСТ 2013/ ISBN 978-5-90705-914-6.
11. Лидерс М.А. Контактная импровизация – танец или мировоззрение // Журнал практического психолога, №3, 2005, С.188-191.
12. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Издательская группа Прогресс Универс, 1998 – 480 с.
13. Стив Пэкстон «О контактной импровизации».
14. Cynthia Jean Novack, Sharing the dance: contact improvisation and American culture. – University of Wisconsin Press, 1990.
15. Баскаков В. Свободное тело. – М. – 2010. ISBN 978-5-88230-289-3.

16. Бебик М.А. Использование двигательной терапии в решении проблемы самопринятия. М., МГУ, 2011, 100 с.
17. Герасимова И.А. Философское понимание танца // Вопросы философии. 2010. N 4. С. 50 – 63.
18. Гиршон А. Импровизация и хореография. Контактная импровизация. – Альманах 1. – 2012.
19. Гленн Вильсен. Психология артистической деятельности. Москва, Когито – центр, 2013.
20. Гиршон А. «Танцевальная импровизация», М., 2014.
21. Гренлюнд Э., Оганесян Н.Ю. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. СПб.: Речь, 2014, 219 с.
22. Запора Р. Импровизация присутствует. – Альманах 1. – 2012.
23. Ивлева Л.Д. Руководство воспитательным процессом в самодеятельном хореографическом коллективов. Учебное пособие. Челябинск. – 2009.
24. Рунин Б. М. «О психологии импровизации», М., 2011.
25. Рунин Б.М. «Танцевальный клондайк» (12). Декабрь. М., 2014.
26. Рунин Б.М. «Современные и эстрадные танцы» (5). Май. М., 2012.
27. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М., Академия. – 2010.
28. Дункан А. Моя жизнь. Танец будущего. – М.: Книга, 2013 – 345с.
29. Менегетти А. Музыка души. Введение в музыкотерапию. СПб.: Европа, 2011 – 432 с.
30. Фельденкрайз М. Искусство движения. Уроки мастера. Москва, ЭКСМО, 2013. 148 с.
31. Фомин А.С. Танец: понятие, структура, функции. М.: Книга.
32. Ваганова А.Я. «Основы классического танца».
33. Стив Пэкстон. «Заметки о внутренней технике».

34. Панферов В.И. Балетмейстер в драматическом спектакле. – 1996 – Челябинск.
35. Панферов В.И. Пластика современного танца – Учебное пособие. – Челябинск. – 1996.
36. Александрова Н.А., В.А. Голубева. «Танец модерн» ISBN 978-5-8114-0767-5, 978-5-91938-048-1 – 2007г.
37. Захаров Р. «Сочинение танца».
38. Никитин В. «Модерн – джаз танец» 2000г.
39. Публикация «Основные стили современной хореографии» 2020 г. / Автор: Денисова А.Д.
40. Научная статья «Современный танец или contemporary dance?» 2016 г. / Автор: Никитин В.Ю.