

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
44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата
«Дополнительное образование (в области хореографии)»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:
6% % авторского текста
Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована
« 02 » 08 2011 г.
зав. кафедрой хореографии
А.Г. Чурашов Чурашов А.Г.

Выполнил (а):
Студент (ка) группы ЗФ-507-115-5-1
Фикс Ксения Александровна
Научный руководитель:
к.п.н., доцент кафедры хореографии
Л.Г. Ованесян
Ованесян Лариса Геннадьевна

Челябинск
2021

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	7
1.1 Понятие творческой личности.....	7
1.2 Специфика развития творческой личности средствами хореографии.....	25
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ.....	40
2.1 Современная хореография как средство развития творческой личности.....	40
2.2 Анализ результатов исследования.....	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	77

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время уделяется особое внимание развитию творческой личности, т.к. творчество является одной из основных линий, на которых строятся и осуществляются инновационные преобразования. Гармонично развитая личность, разносторонняя, увлеченная, стремящаяся к реализации своих способностей – это неотъемлемая часть современного общества. Необходимо уделять внимание нравственному и физическому совершенствованию, эмоциональной сфере личности.

В обучении и воспитании подрастающего поколения важная роль отводится художественно-эстетическому направлению развития детей, а также их приобщению к хореографическому искусству. Эффективность воспитательной функции хореографии заключается в том, что она воздействует на эмоции и чувства, что позволяет развивать такие творческие процессы, как: воображение, мышление, ассоциативную память. Именно танец способен привести к всеобъемлющему развитию тела, души и воли, поэтому он столь важен и необходим для образования и развития детей.

Современный танец вводит участников в процесс, который можно обозначить состоянием «здесь и сейчас». К гармонизации и саморазвитию личности ведет слияние физических, эмоциональных и интеллектуальных возможностей, ведущих к целостности. Современный танец отличается своей многогранностью, быстро развивающимися направлениями, его возможности с каждым днём становятся более значимыми, что делает этот танец уникальным, особенно в контексте саморазвития личности.

Для детей и подростков, ищущих себя в сферах социальных, профессиональных, личностных, немаловажен выбор такого вида деятельности, который удовлетворит возникшие потребности в области самопознания. Это ведет к осознанию своего «Я». Задача педагога в данном случае заключается в раскрытии потенциала подопечных с помощью

возможностей современной хореографии. Принципиально важно не нарушить естественный путь творческого развития личности каноническим восприятием обучения.

Современная хореография существует как единый механизм, включающий в себя танцевальные композиции хореографов. Текущий этап развития искусства по направлению современной хореографии характеризуется смешением и слиянием танцевальных стилей, а также направлений, которые развивались на протяжении двадцатого века. Занятия современной хореографией самым положительным образом воздействуют на физическое развитие детей, их эстетическое воспитание и общую культуру.

Таким образом, актуальность нашего исследования заключается в необходимости изучения возможностей современной хореографии как эффективного средства развития творческой личности. Огромный потенциал, заложенный в современной хореографии, недостаточно реализуется педагогами-хореографами.

Теоретической базой исследования являются научные труды, рассматривающие гуманистический подход к развитию личности (К. Вентцель, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, З. Фрейд, Э. Фромм и др.); концепции социального формирования личности (М.Г. Арсланов, В.Д. Булгаков, Ю.И. Дрешер, К.Т. Гиззатов, Р.Х. Гильмеева, Т.И. Ключенко, В.Ш. Масленникова, Г.П. Меньчиков, И.М. Миргалимов, В.Е. Новаторов, Е.Д. Румянцев, Б.С. Сафаралиев, З.А. Сафиуллина, Ю. Сироткин, Р.Р. Юсупов и др.)

Формирование творческой личности в процессе обучения лежало в основе деятельности таких гуманистических педагогов, как: Я.А. Коменский, А.Н. Леонтьев, И.Г. Песталоцци, С.Л. Рубинштейн, Ж.Ж. Руссо, В.А. Сухомлинский и др.

Танец модерн – одно из направлений современной зарубежной хореографии, зародившееся в конце XIX–начале XX веков в США и

Германии. Термин «Танец модерн» появился в США для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы [13]. Основателями этого стиля в Европе и США были такие известные педагоги и хореографы, как: М. Вигман, И. Георги, А. Дункан, Э. Жак-Далькроз, К. Йосса, Х. Кройцберг, Р. Лабан, Г. Палукка, В. Скоронель, М. Терпис, Л. Фуллер, Х. Хольм, О. Шлеммер и др.

Изучением современного танца и методикой преподавания в нашей стране занимались Н.А. Александрова, Е.В. Васенина, Л.Л. Васькова, В.А. Голубева, А.И. Зыков, П.С. Ипполитова, В.Ю. Никитин и др.

Цель исследования предполагает выявить и доказать, что современная хореография обладает огромными возможностями развития творческого потенциала личности.

Задачи исследования:

- проанализировать теоретическую и методическую литературу по теме исследования;
- выявить и обосновать, что занятия современной хореографией способствуют развитию творческой личности;
- верифицировать результаты исследования.

Объектом исследования является процесс развития творческой личности.

Предмет исследования: особенности влияния современной хореографии на развитие творческой личности.

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что современная хореография обладает огромным потенциалом и способствует формированию и развитию творческой личности.

Методы исследования:

- теоретический (изучение и анализ психолого-педагогической, методической литературы по данному направлению);
- эмпирический (наблюдение, исследование, анализ).

Теоретическая новизна исследования заключается в комплексном и научном подходе изучения возможностей современной хореографии как средства развития творческой личности.

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования можно использовать в танцевальных коллективах различной направленности с воспитанниками разных возрастных категорий.

Базой нашего исследования в течение 2019-21 гг. выступила школа танцев «Эльсияр» (шоу-балет, игровое шоу) г. Челябинска.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

1.1 Понятие творческой личности

Личность можно определить как целостную систему интеллектуальных, социально-культурных и моральных качеств человека, которые проявляются в особенностях сознания и деятельности.

Творческая личность представляет собой комплекс качеств и свойств, обеспечивающий индивиду способность к продуктивной, созидательной деятельности и возможность самосовершенствования. Структура творческой личности состоит из следующих компонентов:

а) творческий потенциал, как совокупность психических новообразований и креативных способностей, проявляющихся и развивающихся в творческой деятельности;

б) индивидуально-психологические параметры, как своеобразие черт характера, воли, темперамента, возрастных особенностей;

в) творческая направленность, как сочетание мотивов, потребностей и целевых установок на личностно и общественно значимые результаты.

Следует отметить, что понятие «творческая личность» в философской, педагогической и психологической литературе используется давно. Так, еще в работах русского изобретателя и ученого П.К. Энгельмейера, в частности в его книге «Творческая личность и среда в области технических изобретений», находим следующее определение: «Творческая личность представляет собой прогрессивный элемент, дающий все новое» [58].

«Творческая личность, – утверждает американский психолог Л.С. Кьюби, – это такая, которая некоторым, еще случайным образом сохраняет

способность использовать свои подсознательные функции более свободно, чем другие люди, которые, может быть, потенциально являются в равной мере одаренными». Педагогический энциклопедический словарь объясняет личность как неповторимое своеобразие отдельного человека совокупность только ему присущих особенностей. Особенное сочетание чувств и мыслей, желаний и мотивов, проявлений воли, интересов, потребностей, привычек, склонностей, способностей и других особенностей человеческой натуры, которое образует уникальную целостную структуру переживающей и действующей личности [26].

В процессе своего развития индивидуальность проходит ряд этапов. Многочисленные факты, взятые из жизни подростков, свидетельствует о том, что именно здесь проходит образование собственной индивидуальности, так как у подростка в отличие от младшего школьника, возникает интерес к собственной личности, своему внутреннему миру обнаруживается стремление к самоутверждению [4]. Педагогический опыт показывает, что наилучший способ сделать подростков открытыми и коммуникабельными – обеспечить им свободу и самоидентификацию в системе деятельности в целом и творческой деятельности в частности. В таком случае подросток ведёт себя в качестве автора. М.М. Бахтин подчеркивал, что такие процессы становятся личным выражением творческого диалога, показывающего суть искусства и тем самым подталкивающие к развитию творческой личности подростка.

Развитие творческой личности в подростковом возрасте имеет ряд особенностей: подросток представляет себя в качестве автора, появляется необходимость в проявлении этого нового состояния, осмысленная творческая деятельность становится внутренним стержнем самоизучения, происходит наполнение новыми ценностями внутреннего мира подростка, пересматриваются и формируются новые ценности в повседневной жизни, самооценка становится более адекватной.

Советский философ А.Н. Лук, хотя и не дал определения понятия «творческая личность», однако широко использовал это понятие и выделил следующие черты:

- готовность к риску;
- импульсивность, порывистость и независимость суждений (на школьной скамье эта независимость проявляется порою в том, что подростки проявляют критическое отношение к преподавателям, сами решают каким предметом заняться, а каким – пренебречь);
- неравномерность успехов в учебных предметах (И.П. Павлов рассказывал, что если семинарист блестяще успевал по одному-двум предметам и плохо успевал по другим, то это заставляло обратить внимание: не талант ли?);
- чувство юмора и склонность к шутке;
- самобытность, но без «оригинальничания»;
- «познавательная дотошность»;
- нежелание принять на веру критический взгляд, на такие вещи, которые якобы должны стать «священными»;
- смелость воображения и мысли («...одна из главенствующих черт творческой личности – смелость, – подчеркивает А.Н. Лук. – Талантливому человеку свойственна смелость ума и духа») [28].

Исследователи выделили следующие черты творческих людей:

1. Независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы, неконформность оценок и суждений.
2. Открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному.
3. Высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях.
4. Развитое эстетическое чувство, стремление к красоте.

Хотелось бы подчеркнуть, что творческая личность – это творчески активная личность, которая действительно не боится конфликтов с собой и

окружающей действительностью. Одна из характерных черт творческой личности – смелость. Смелость в постановке проблемы, смелость и неожиданность в обострении противоречий, отказ от общепринятых путей и способов решения проблемы, богатое воображение, без которого невозможно генерирование оригинальной идеи, упорство в доведении намеченного до конца, несмотря на возможные конфликты с коллегами и даже с общественным мнением. «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью...», – писал А.С. Пушкин [26].

Можно дать также и более развернутую характеристику творческой личности.

Творческая личность – это такой тип личности, для которой характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, мотивационно-творческая активность, которая проявляется в органическом единстве с высоким уровнем творческих способностей и которые позволяют ей достигнуть прогрессивных, социально и лично значимых творческих результатов в одном или нескольких видах деятельности. Чаще всего творческая личность достигает успеха в одном каком-либо виде деятельности, например, музыке, спорте, математике и т.д. Но история знает немало примеров высоких творческих достижений в нескольких и даже многих областях человеческой деятельности (М.В. Ломоносов, Микеланджело). В связи с этим правомерно говорить о всесторонне развитой творческой личности.

Всесторонне развитая творческая личность – это такой тип творческой личности, для которой характерен творческий стиль жизнедеятельности, т. е. для такого типа личности характерны устойчивые проявления высокого уровня потребностей, установок, ценностных ориентации, склонностей, творческих способностей, свойств характера, обеспечивающих личности высокие уровни творческих результатов во всех основных видах ее жизнедеятельности.

Далее стоит кратко охарактеризовать некоторые типы и виды творческих личностей. Кант различал в человеческих дарованиях три класса: гений, талант, прилежание. П.К. Энгельмейер, создатель теории творчества – эврилогии (наука о путях и средствах создания нового, новой идеи, теории, искусственного материального объекта, обладающих социальной значимостью), также выделял среди дарований три класса: гений, талант, рутина.

В целом деление творческих личностей на типы, например, мыслителей (теоретиков) и художников весьма условное деление. Антуан де Сент-Экзюпери, со свойственной ему поэтической изящностью, заметил: «Теоретик верит в логику. Ему кажется, будто он презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не замечает, что они, эти три феи, просто переоделись, чтобы обольстить его, как влюбчивого мальчишку. Он не знает, что как раз этим феям обязан своими самыми замечательными находками. Они являются ему под именем «рабочих гипотез», «произвольных допущений», «аналогий», и может ли теоретик подозревать, что, слушая их, он изменяет суровой логике и внемлет напевам муз...» [58].

Формирование личности человека – это последовательное изменение и усложнение системы отношений к окружающему миру, природе, труду, другим людям и к себе. Оно происходит на протяжении всей его жизни. Особенно важен при этом детский и юношеский возраст.

Развитие человека как личности осуществляется всесторонне и целостно в единстве его физических и духовных сил. Психология и педагогика утверждают, что человеческая личность формируется и развивается в деятельности и общении. Ведущие черты личности развиваются в результате внешнего влияния на личность, ее внутренний мир.

Развитие человека – это процесс количественного и качественного изменения, исчезновения старого и возникновения нового, источник и

движущие силы которого скрыты в противоречивом взаимодействии как природных, так и социальных сторон личности.

Природная сторона человека развивается и изменяется на протяжении всей его жизни. Эти развития и изменения носят возрастной характер. Источник социального развития личности находится во взаимодействии личности и общества.

На формирование личности влияют три фактора: воспитание, социальная среда и наследственные задатки.

Воспитание рассматривается педагогикой как ведущий фактор, так как это специально организованная система воздействия на подрастающего человека для передачи накопленного общественного опыта.

Социальная среда имеет преимущественное значение в развитии личности: уровень развития производства и характер общественных отношений определяют характер деятельности и мировоззрение людей.

Задатки – особые анатомо-физиологические предпосылки способностей к разным видам деятельности. Наука о законах наследственности – генетика – полагает наличие у людей сотни различных задатков – от абсолютного слуха, исключительной зрительной памяти, молниеносной реакции до редкой математической и художественной одаренности.

Но сами по себе задатки еще не обеспечивают способностей и высоких результатов деятельности. Лишь в процессе воспитания и обучения, общественной жизни и деятельности, усвоения знаний и умений у человека на основе задатков формируются способности. Задатки могут реализоваться лишь при взаимодействии организма с окружающей социальной и природной средой.

«Удастся ли индивиду вроде Рафаэля развить свой талант – это целиком зависит от спроса, который, в свою очередь, зависит от разделения труда и от порожденных им условий просвещения людей».

Творчество предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. Творчество как процесс рассматривалось первоначально, исходя из самоотчетов деятелей искусства и науки, где особая роль отводилась «озарению», вдохновению и им, подобным состояниям, сменяющим предварительную работу мысли.

Творчеству следует учить, надо делать то, что В.А. Сухомлинский называл «эмоциональным пробуждением разума». Осуществить задачи воспитания становится проще, если ребенок заинтересован в самовоспитании. Процесс эстетического самовоспитания основывается на сформированном ранее интересе к искусству и опыте художественной деятельности детей. Для воспитания чрезвычайно важно не только то, что собой представляет человек, который включен в педагогическое взаимодействие с воспитателем, но и то, что он думает о себе, как себя понимает, как себя оценивает.

Самовоспитание поможет ребенку создать целостный, хотя и не лишенный определенных противоречий, образ собственного «Я».

Один из авторитетных исследователей «Я-концепции» английский ученый Р. Бернс описывает ее как динамическую совокупность представлений личности о себе, которая включает:

- «реальное Я» – установки, связанные с представлением о том, «каков я на самом деле»;
- «зеркальное (социальное) Я» – установки, связанные с представлением о том, «каким меня видят другие»;
- «идеальное Я» – установки, связанные с представлением о том, «каким я хотел бы стать».

Педагогическое руководство самовоспитанием осуществляется поэтапно, хотя и протекает не столько линейно, сколько концентрически.

Творчество – это высшее проявление человека как феномена. Творческий процесс изучен в наименьшей степени, поскольку имеет спонтанный характер происхождения и не поддается стандартным научным методам.

Традиционная психодиагностика не даёт необходимых результатов в вопросе поиска методов выявления высших интеллектуальных способностей индивида. Человеческая личность слишком многогранна, а моменты озарения непредсказуемы [56].

Анализировать творческое мышление можно при помощи метода проблемных ситуаций, где поиск решения становится стимулятором деятельности, выявляя уровень способностей. Трудности адаптации выступают в качестве фактора, влияющего на рост и развитие интеллектуальной активности.

Метод диагностики общего интеллектуального уровня основывается на психологии, медицине и педагогике. Он направлен на измерение и наблюдение способностей, тестирование таких психических функций, как: память, внимание, сила воли, воображение, анализ, наблюдение и многое другое. В попытках оценить интеллект учёные обозначили несколько подходов:

– биологический – здесь интеллект определяется как процесс мышления, который позволяет приспособиться к новым жизненным ситуациям. Интеллект определяется поведенческой составляющей, включающей пробы и ошибки, совершаемые человеком на протяжении жизнедеятельности;

– педагогический – в качестве основного критерия выступает степень обучаемости. Чем выше способность к обучению, тем выше оценивается уровень интеллектуальных способностей, и наоборот;

– структурный – критериями интеллекта выступают не только способности рассудка, но и ощущения, восприятие окружающего мира. Интеллект рассматривается как комплекс процессов (восприятие, память, ассоциации, суждение, воображение, различение), определяемых в психологии как ощущения.

Это значит, что единой теории восприятия и оценки не существует, поскольку факторов влияния слишком много для возможности точного определения интеллектуального уровня и творческого потенциала.

Перечисленные методы Д.Б. Богоявленская выделяет как основные и все исследования сводятся к тому, что каждый случай индивидуален, поскольку творческий процесс непредсказуем, а сферы влияния безграничны и оказывают разнообразное воздействие на каждую отдельную личность. Авторы предлагают делить факторы влияния на группы, но одного общего фактора для всех не существует – к этому приходят исследователи.

Попытки изучения творческого мышления часто опираются на желание индивида обособиться, выделиться из толпы, проявить свою уникальность, это называется дивергентным мышлением. Антонимом этого понятия является конвергентное мышление – то есть желание соответствовать, объединяться с другими, быть похожим на кого-либо.

Чарльз Дарвин с точки зрения биологии определял дивергенцию в качестве понятия для описания различия эволюционного пути живых организмов. Развитие разных признаков у схожих видов в процессе эволюции объясняет многообразие сортов растений и пород животных.

Именно дивергентность считается залогом проявления творческих способностей и толкает на оригинальные решения и взгляды, вызывает желание создавать новое. Раскрываемая через такое мышление креативность является сходством в мышлении творческих людей и страдающих психическими расстройствами (шизофрения, аффективные расстройства личности). Мышление таких людей схоже в плане

оригинальности, идеи отклоняются от общепринятых норм, обладая высоким уровнем креативности. Предположительно такое явление возникает благодаря расфокусированному вниманию.

Согласно гипотезе Айзенка, креативность и расстройство личности имеют одинаковое основание в виде генетической предрасположенности, определяющей такую черту личности, как психотизм. Эта черта может служить развитием креативности у одних и вызывать различные формы психопатологии у других. По сути, и то, и другое есть реактивный процесс, который транслирует восприятие действительности через определённое поведение, диктуемое психическими процессами. Уровень психотизма определяет реакции: умеренный уровень даёт креативное мышление, а повышенный ведёт к шизофрении и криминальным наклонностям [11].

В научной литературе, выходящей на русском языке, традиционно принято переводить англоязычный термин «creative» как «творческий», а «creative personality» как «творческая личность». Большой ошибки в этом нет, однако следует отметить, что понятия «креативность» и «творчество» все же не полностью идентичны. По смысловому содержанию они более совпадают, чем различаются, но, поскольку у каждого из них помимо общего имеется еще и собственный, самостоятельный, частный смысл, иногда могут возникать ситуации, когда использование одного понятия вместо другого приведет к искажению смысла. С логической точки зрения они относятся к переименовываемым понятиям.

Креативность (от англ. create – создавать, англ. creativ – созидательный, творческий) – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Согласно А. Маслоу – это творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды.

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка – способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. Шире – нетривиальное и остроумное решение проблемы. Причем, как правило, скудными и неспециализированными инструментами или ресурсами, если потребность материальна. И смелому, нестандартному, что называется не штампованному подходу к решению проблемы или удовлетворению потребности, находящейся в нематериальной плоскости.

По мнению ряда ученых, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, поиску их решений на основе выдвижения гипотез, проверке и изменению гипотез, формулированию результата решения.

Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, при этом участников поощряют к формулировке множества вопросов.

Критерии креативности:

- беглость – количество идей, возникающих в единицу времени;
- оригинальность – способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых;
- гибкость – важность этого параметра обуславливается двумя обстоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, которые проявляют гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность в их решении, и во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригинальность;

– восприимчивость – чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;

– метафоричность – готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом сложное, а в сложном простое;

– удовлетворенность – итог проявления креативности. При негативном результате теряется смысл и дальнейшее развитие чувства.

Иначе:

– беглость – способность продуцировать большое количество идей;

– гибкость – способность применять разнообразные стратегии при решении проблем;

– оригинальность – способность продуцировать необычные, нестандартные идеи;

– разработанность – способность детально разрабатывать возникшие идеи;

– сопротивление замыканию – это способность не следовать стереотипам и длительное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей информации при решении проблем;

– абстрактность названия – это понимание сути проблемы, того, что действительно существенно. Процесс названия отражает способность к трансформации образной информации в словесную форму [12].

Что входит в понятие «творческие способности» и как их оценить?

Способности – это своеобразие особенностей личности, позволяющие ей овладевать разными видами деятельности и совершенствоваться в них. Творческие способности предполагают позитивное преобразование окружающего мира путём создания оригинальных, неповторимых, новых духовных или материальных ценностей. Приступая к оценке уровня развития творческих способностей, нужно рассматривать их через призму развития отдельных элементов. Это связано с тем, что только лишь

творческое мышление не отражает в полной мере всех составляющих творческой деятельности. Важно оценивать и восприятие, и воображение, и фантазию, и оригинальность, и много другое.

Все исследования способности к творчеству, креативности можно поделить на две группы:

- креативность – универсальная познавательная творческая способность, основанная на взаимодействии интеллекта, когнитивных способностей и реальных достижений. Представители этого направления: Дж. Гилфорд, С. Медник, А. Пономарёв, С. Тейлор, Э. Торренс. Их научные достижения заключаются в изучении влияния интеллекта на способность к генерации новых идей;

- креативная личность представляет собой комплекс своеобразия индивидуальных творческих особенностей. Исследования этого направления посвящены поиску описания характеристик «портрета творческой личности», мотивов и социокультурных факторов креативности.

Джой Гилфорд был одним из первых, кто интерпретировал сущность творческого мышления как синтез оригинальности, новизны и гибкости предлагаемых идей. Последующие теории творческого мышления были, по сути, копиями и вариациями на тему размышлений Гилфорда. Поэтому первые диагностические методики определения уровня развития творческих способностей строились по следующим критериям:

- как быстро и легко творческие способности будут проявляться при выполнении конкретного задания (здесь важно количество идей, ответов или вариантов решения задачи за определённый промежуток времени);

- насколько гибки ответы (число переключений с одного вида объектов на другие);

- насколько оригинальны ответы (частота определённого ответа в однородной группе).

Существуют психологические инструменты измерения творческого (креативного) мышления; самый известный в мировой психологической

практике – тест Элиса Пола Торренса, позволяющий лёгким способом проверить творческие способности. Он представляет собой три части, каждая из которых характеризует вербальное, изобразительное и звуковое творчество.

Этот тест позволяет оценить:

- вербальную креативность;
- образную креативность;
- отдельные креативные способности.

Тест проводится на протяжении обозначенного времени, а оценка его результатов происходит в соответствии со следующими критериями:

- беглость (скорость) – число ответов за определённый промежуток времени;
- гибкость (разнообразие ответов);
- оригинальность (редкость идей);
- разработанность идей (детализация).

Результаты всевозможных научных исследований позволили выделить общие показатели, на которые можно полагаться при оценке уровня развития творческих способностей:

- внимательность (умение увидеть и определить творческую проблему);
- разносторонность (способность замечать в поставленной задаче побольше сторон и связей);
- гибкость (отказ от стандартной точки зрения);
- оригинальность (отказ от шаблона);
- вариативность (способность перегруппирования идей и связей);
- конкретность (умение глубоко анализировать поставленную задачу);
- абстрактность (умение синтезировать);
- гармония (генерация идей на основе организационной стройности и идейной целостности);

- независимость (непринятие суждений и оценок под воздействием чужого мнения);
- открытость восприятия (восприимчивость к новому) [22].

Сегодня для оценки уровня креативности в основном применяются диагностические методики Торренса, Гилфорда и Джонсона. При подборе или разработке методики диагностики творческих способностей нужно обратить внимание, чтобы методика была надёжной, а значит – охватывающей разные характеристики креативности. Важно обращать внимание на возраст испытуемых, а также на диагностическую среду (есть или нет ограничение по времени, условия тестирования и пр.).

Основные принципы диагностики творческих способностей:

- для диагностики креативности не подходят тесты измерения интеллекта, так как их целью является скорость и точность нахождения единственного верного решения из нескольких предлагаемых;
- исследуя креативность, нужно изучать её образную (невербальную, художественную) и вербальную (словесную) стороны;
- диагностические методики должны замерять показатели шаблонности и стереотипности мышления (что отображается в употреблении слов и образов в определённой ассоциативной связи). Индикатор креативности – в отдалённости от стереотипов (устоявшихся связях);
- при диагностике нужно замерять продуктивность (отношение числа ответов к количеству заданий);
- оригинальность определяется как число обратных величин с точки зрения частоты встречаемости нестандартных ответов;
- замер уникальности осуществляется с точки зрения количества не встречающихся ранее идей по отношению к общему количеству ответов.

Низкие результаты диагностики вовсе не говорят о том, что человек неспособен к креативности: нужно учитывать, что творческие проявления бывают спонтанными и неподвластными регуляции.

Все методики диагностики творческих способностей не являются абсолютным показателем сформированности креативности. Недостаток тестовых методик в том, что они оценивают творческие проявления в целом, а не в применении к какой-либо конкретной ситуации. Ещё один недостаток – неоднозначность интерпретации. Эти два фактора снижают уровень объективности диагностики. Несмотря на недостатки, тестовые методики для изучения уровня развития творческих способностей используются многими учёными, психологами, педагогами, тренерами креативности: совмещая несколько вариантов тестов, можно исследовать креативность с различных сторон [22].

Семь стадий (уровней) развития творческой личности:

– первая стадия развития характеризуется устойчиво проявляющимся интересом, ясно выраженной мотивационной направленностью личности на определенный вид творческой деятельности. Эта стадия может быть условно названа как стадия избирательной мотивационно-творческой направленности личности на определенный вид деятельности. На этой стадии развития личность как бы интуитивно чувствует в какой сфере творческой деятельности она может проявить себя наилучшим образом. Например, мальчик дошкольного возраста или младший школьник без какого-либо внешнего стимула почти все сколько-нибудь свободное от других видов деятельности время занимается лепкой или рисует;

– вторая стадия развития характеризуется повышенной интеллектуальной чувствительностью личности к усмотрению противоречий и проблем в определенной сфере творческой деятельности. Она может быть названа стадией интеллектуально-творческой активности личности к определенному виду деятельности. Эта стадия наиболее характерна для учащихся среднего школьного и старшего школьного возраста, которые занимаются в предметных кружках, проявляя при этом повышенную интеллектуально-творческую активность;

– третья стадия развития характеризуется повышенной профессионально-творческой активностью личности в определенном виде деятельности. Для этой стадии характерно интенсивное творческое овладение профессиональными приемами, методами, средствами соответствующего вида деятельности. Это особенно отчетливо прослеживается для художника, музыканта, спортсмена как стадия активного творческого овладения практикой профессиональной деятельности;

– четвертая стадия развития может быть охарактеризована как стадия первых значительных творческих достижений личности. Если взять изобретателя, то это первые крупные самостоятельные изобретения, для писателя – первая книга, получившая признание и успех;

– пятая стадия развития характеризуется высокой, устойчивой творческой продуктивностью личности. Для этой стадии характерно формирование индивидуального творческого стиля деятельности и мастерства. Например, шахтер А. Стаханов, ткачиха В. Голубева, донецкий педагог В. Шаталов – несомненно мастера своего дела, имеющие индивидуально-творческий стиль профессиональной деятельности;

– шестая стадия развития творческой личности может быть охарактеризована как стадия расцвета таланта. Когда говорят «талант», «талантливая личность», то имеют в виду, что данная личность не просто имеет устойчивые творческие достижения, что характерно и для пятой стадии развития творческой личности, а личность далеко превосходит достижения современников в определенной сфере творческой деятельности. Например, М.А. Шолохов, В.В. Маяковский, Д.Д. Шостакович, Ю.А. Гагарин и др.;

– седьмая стадия развития творческой личности характеризуется как гениальность. Гениальность характерна для наивысшего уровня развития творческих способностей личности, которая своим вкладом в решение тех или иных: проблем опережает своих современников на целые столетия. К

гениальным личностям с полным основанием можно отнести К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, А. Эйнштейна, Н.И. Лобачевского, К.Э. Циолковского и др. Гениальность характеризует собой вершину развития творческих способностей личности. Как писал П.К. Энгельмейер: «В гении природа говорит свое последнее слово. Эволюция природы начинается с химических элементов и оканчивается в душе гения» [58].

Выделив стадии развития творческой личности, стоит обратить внимание на то, что эти стадии развития творческой личности проходят неравномерно. Выдающиеся научные открытия были сделаны различными учеными в разное время: Эйнштейном – в 25 лет, Ньютоном – в 27 лет, Лобачевским – в 33 года, Шрёдингером – в 38 лет. Возраст 25–40 лет считается наиболее продуктивным, но известно, что и в восьмидесятилетнем возрасте Л.Н. Толстой, И.П. Павлов, Гете, Микеланджело продолжали свой творческий труд не менее плодотворно, чем в 30 и 40 лет.

Результаты множества исследований биографий ученых, композиторов, писателей, художников свидетельствует о том, что пик творческой активности человека приходится на период от 30 до 42–45 лет.

Известны примеры, когда уже в детские или юношеские годы творческая личность заявляла о своих успехах. Двенадцатилетний мальчик Луи Брайль изобрел азбуку для слепых, но его идея не получила должного применения при его жизни. Талант художника Нади Рушевой проявился и расцвел еще в пионерском возрасте, однако только после ее смерти был по-настоящему замечен и оценен. Моцарт в 4 года, сочинил несколько концертов. Паскаль еще не знал геометрии в ее полном объеме, но уже в 8–10 лет переоткрыл начальные теоремы Эвклида. Ландау в 14 лет стал студентом сразу двух факультетов: физико-технического и химического, а в 18 лет был принят в аспирантуру.

Вместе с тем, в истории известно немало примеров того, как педагоги не замечали потенциальные творческие возможности своих учеников. Так,

Альберта Эйнштейна школьные учителя считали не способным к математике, Эдисон слыл в школе бездарным учеником. А.П. Чехов не получал в школе за сочинения больше тройки. Ф.И. Шаляпин не был принят в хор, тогда как М. Горький был без труда принят [59].

Все это наводит на мысль, что педагог-практик должен видеть и знать не только отдельные свойства личности, но и личность своего ученика в целом. И, что наиболее важно, потенциальные возможности развития творческих способностей личности не должны ускользать от внимания педагога.

1.2 Специфика развития творческой личности средствами хореографии

В течение долгих лет ученые пробовали не только теоретически понять суть, механизмы и критерии творчества, но и обозначить его прикладные аспекты. Одним из таких аспектов был поиск средств, применение которых способствует развитию творческой индивидуальности.

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, средство – это прием, способ действия для достижения чего-нибудь, а также орудие (предмет, совокупность приспособлений) [26].

Эффективным, но недостаточно используемым на сегодняшний день средством для развития творческой личности, является искусство танца.

Танец – это один из самых древних видов искусства, и наиболее совершенный способ самовыражения человека из всех существующих. Посредством танца можно передать свои эмоции, желания, чувства. Танец является подлинным выражением глубочайших душевных чувств.

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Она, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного и

физического развития. Это в свою очередь подтверждает, что у ребенка будут гармонично развиваться творческие способности, совершенствуя детское творчество.

Танец, являясь источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия «общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа». Танец существует столько же тысячелетий, сколько и человек. На заре своей истории человеческое общество открыло способы выражения мысли, эмоции через движения. В танце не звучит слово, но выразительность пластики человеческого тела столь могущественна, что язык понятен всем: и взрослым, и детям, он интернационален.

Идея синтеза музыки и движения была реализована швейцарским педагогом и музыкантом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950 гг.), который разработал систему музыкально-ритмического воспитания детей. Заслуга его прежде всего в том, что он видел в музыкально-ритмических упражнениях универсальное средство развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого воображения.

Именно музыка и движение формируют у ребенка свободу в творческом мышлении, дают возможность импровизировать, отдавая взамен ребенку эмоциональные реакции – радость, удовольствие.

И действительно, в музыкально-ритмических и танцевальных движениях становление творческих способностей у воспитанников может проходить чрезвычайно плодотворно. Это обусловлено сочетанием в единой деятельности музыки, движения и игры (драматизации) – трех характеристик, каждая из которых способствует развитию у детей творчества и воображения.

Специфика танца в том, что художественные образы воплощаются с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо

словесных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность, благоприятную для развития у воспитанников творческих способностей.

Со времени К.Д. Ушинского ведущие педагоги, специалисты-хореографы вели диалог о том, что важнее – воспитание высококлассного исполнителя – мастера в хореографии или развитие творческих, интеллектуальных, эмоциональных, физических способностей детей средствами хореографии, формируя тем самым высоко духовную личность. Этот диалог не потерял своей значимости и сегодня.

На наш взгляд, актуальной сейчас является позиция, при которой хореография на базе ДЮЦ – это средство развития и воспитания детей. Само по себе обучение танцам – это сложный и творческий процесс. Пожалуй, нельзя встретить ни одного преподавателя-хореографа, который ни внес бы что-то новое в тот учебный материал, с которым он работает. Этому же он учит и детей.

Таким образом, процесс обучения хореографии «напрямую» способствует развитию творческих способностей детей. Но все-таки он является сложным процессом, предполагающим обучение в несколько этапов.

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что танец как один из видов хореографического искусства является действенным средством музыкально-пластического, художественно-эстетического, нравственно-этического воспитания и физического развития школьника. Танцы легко разучиваются, занятия ими вырабатывают свободную и красивую осанку, плавность движений, развивают грацию и изящество, воспитывают внимание, ловкость и умение ориентироваться в пространстве, а музыка

танцев, отражающая мелодическое и ритмическое богатство народного творчества развивает музыкальность и слух [37].

Танец может решить ряд проблем, возникающих в детском возрасте (стрессы, обусловленные эмоциональной неуравновешенностью, статусной неопределенностью и неустойчивостью социальных ценностей, неприятие своего физического «я», что вызывает мышечную зажатость, неловкость, скованность, неадекватность в поведении и т.д.), т.к. танец можно рассматривать как:

- способ коммуникации (общения);
- способ эмоционального самовыражения;
- способ социальной адаптации;
- способ гармонизации физической и духовной сущности.

Проблема заключается в необходимости выявления способов, действенных методик и использование их на занятиях хореографией для развития творческих способностей у обучающихся.

Целью является развитие творческих способностей детей через эффективное использование системы форм, методов, приемов хореографического обучения. Ведь именно хореографическая деятельность является уникальным средством развития творческих способностей детей. И основная задача педагога-хореографа – выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности – это значит «дать ребенку в руки ключ», принцип выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его одаренности.

Это означает решение следующих задач:

- содействовать всестороннему развитию ребенка, стимулируя двигательную познавательную и творческую активность;
- создавать условия для реализации потребности детей в творческой двигательной активности;
- развивать жизненно необходимые двигательные умения и навыки;

- путем танцевальной импровизации развивать способность к самостоятельному творческому самовыражению;
- снять мышечное и психологическое торможение посредством танцевального движения;
- развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, переживать музыку в движении [32].

Система рационального сочетания всех форм и методов образовательного процесса по развитию творческих способностей воспитанников окажет положительное влияние на развитие у детей воображения, их творческой активности, на улучшение состояние здоровья детей, становление двигательных способностей, совершенствование психофизических качеств и формирование интереса к занятиям танцами через осознание воспитанниками своих возможностей, потребностей и способностей.

Если процесс формирования у детей творческих способностей будет опираться на рациональное сочетание всех форм и методов образовательного процесса по развитию творческих способностей воспитанников, в основе которой лежит музыкально-ритмическая деятельность, на психолого-педагогические подходы в воспитании детей, то результатом реализации проекта будут:

- высокая степень выраженности у детей творческих способностей, в том числе актерских, музыкальных, хореографических и др.;
- высокая степень проявления навыков социального поведения;
- возможность свободного выбора детьми средств и способов художественной экспрессии для решения целого комплекса творческих задач;
- проявление личностных инновационных качеств.

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития. В своей практической деятельности педагоги-хореографы могут столкнуться с рядом противоречий:

– между сложившимися малоэффективными традиционными формами работы по развитию танцевально-ритмических движений воспитанников и недостаточным уровнем профессионального мастерства педагога по внедрению новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие творческого потенциала ребенка;

– между требованиями, предъявляемыми программой к содержанию танца в детском саду, и недостаточной сформированностью у дошкольников пластичности и гибкости;

– между наличием у детей психологической закомплексованности и необходимостью выступать публично.

Успешным разрешением данных противоречий будет создание условий эффективного развития творчества у воспитанников в танце: осознанное отношение детей к средствам танцевальной выразительности, овладение языком пантомимических и танцевальных движений. Такое овладение предполагает, прежде всего понимание значений этих движений, умение с их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа.

Однако самостоятельно воспитанники не могут подойти к осознанию языка движений и освоить его. Следовательно, требуется целенаправленное обучение их этому языку, в процессе которого дети должны познакомиться не только с отдельными движениями, но и с принципами их изменения, варьирования, а также простейшими приемами композиции танца.

Другим немаловажным условием формирования и развития творческой личности средствами современной хореографии является оптимальное сочетание в едином процессе обучающих и творческих моментов. При этом творчество должно рассматриваться в качестве не столько итога обучения, сколько его своеобразного «метода».

Для успешного развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности необходимы следующие условия:

- соблюдение принципа свободы;
- накопление впечатлений от восприятия искусства;
- накопление опыта исполнительства (движение, сюжетные танцы);
- развитие основных музыкально-ритмических способностей;
- оснащения музыкального творчества музыкальным сопровождением, разнообразными костюмами и атрибутами, пространством для танцев.

Ведущие принципы обучения и воспитания основаны на гуманизации, проблемности, активности и самостоятельности, а также на специфических принципах, касающихся хореографической деятельности: организация предметно-развивающей среды, художественного общения и взаимодействия, совместного сопереживания:

- принцип деятельности (дети находятся в постоянном процессе открытия новых знаний. Действие в игре – способ познания, переживания, сопричастности как со стороны педагога, так и со стороны ребенка.);

- принцип вариативности (пройденный, накопленный материал постоянно варьируется, представляя тем самым новизну, эффект сюрпризности);

- принцип непрерывности (процесс развития не заканчивается на занятиях, дети с удовольствием продолжают творить в других условиях, обстановке);

- принцип креативности (организуется творческая деятельность, провоцируется и поощряется творческая активность детей, создаются ситуации, в которых ребенок становится художником, поэтом, музыкантом, артистом и реализует свое творческое начало через коллективную и индивидуальную деятельность);

- принцип гуманности (любовь к жизни, искусству, ребенку – эти три единства, которые лежат в основе формирования личности);

– принцип индивидуального подхода (каждый ребенок – отдельный субъект со своими задатками и возможностями. И это надо всегда учитывать.);

– принцип от простого к сложному (постепенное развитие способностей);

– учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

– соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса.

Ожидаемые результаты:

– раскрытие творческих двигательных способностей детей;

– овладение детьми новыми двигательными навыками;

– повышение уровня музыкально-ритмической подготовленности и развития психофизических качеств;

– формирование интереса к занятиям музыкой и танцами, потребности в ежедневной двигательной деятельности;

– формирование моральных, волевых и эстетических качеств [29].

Особую значимость представляет технология развития творческих способностей детей. Она реализуется в три этапа. На 1 этапе решаются задачи обогащения личного опыта ребенка через создание предметно-развивающей среды, мониторинга исходного уровня подготовленности детей в двигательном и творческом развитии и др.:

– поиск, изучение и анализ эффективных форм работы по развитию творческих способностей детей;

– выбор основных направлений работы с детьми;

– вовлечение педагогов и специалистов в совместную деятельность по данному направлению;

– составление перспективного планирования занятий и развлечений по хореографии;

- создание условий для развития творческих способностей детей;
- мониторинг исходного уровня подготовленности детей в двигательном и творческом развитии.

Задачи 2 этапа – стимулирование самостоятельной деятельности через использование заданий проблемного и творческого характера. Реализация поставленных цели и задач, используя разнообразные формы и методы работы. Основные направления работы:

- организация работы с детьми в структуре занятий;
- организация работы с детьми при взаимодействии с другими хореографами;
- организация нетрадиционных форм работы;
- организация работы с родителями.

Танцевальные навыки и навыки выразительного движения активно усваиваются на занятиях хореографией. Сюда включаются различные задания:

- музыкально-ритмические упражнения;
- пляски (парные, народные, тематические);
- игры (сюжетные, несюжетные, с пением, музыкально-дидактические);
- построения, перестроения;
- упражнения с предметами (шарами, лентами, цветами, мячами, флажками);
- задания на танцевальное и игровое творчество.

Все занятия по развитию творческих способностей педагогу-хореографу целесообразно сопровождать играми. Играя, ребенок учится. Как можно больше следует проводить занятия в игровой, сюжетно-игровой, образно-игровой форме, где ребята отправляются в увлекательное путешествие, становятся маленькими авторами большого спектакля, которые могут проявить свою фантазию и воображение через язык движения, жестов, мимики; дети превращаются в животных, насекомых, где

они учатся любить окружающий мир посредством игровых двигательных заданий, преодолевать трудности.

Один из видов музыкальной деятельности, который в большей степени способствует развитию творчества является музыкальное движение.

Музыкальные движения – это наиболее продуктивный вид музыкальной деятельности с точки зрения формирования у воспитанников музыкального творчества и творческих качеств личности.

Главная линия – линия образных музыкально-двигательных этюдов, которые способствуют коррекции личности, ее раскрепощению. Перед ребенком ставятся задачи воплощения того или иного образа, при этом используется не только пантомима, но и язык жестов и мимики.

Вторая линия – овладение основными движениями: различными видами ходьбы, бега, прыжков, техники движений.

Третья линия – танцевальные движения и танцы, особое внимание в них уделяется общению.

Четвертая линия – ориентировка в пространстве.

Пятая (основная) – индивидуальное творческое проявление детей в движении – импровизация. Дети танцуют придуманные ими вариации или сочиняют танец на заданную тему. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, становятся основой групповых композиций.

Для формирования и развития у воспитанников музыкально-двигательного творчества чрезвычайно благоприятен сюжетный танец.

Это очень яркая и выразительная форма детской художественной деятельности, которая вызывает живой интерес у детей. Привлекательность сюжетного танца обусловлена его особенностями: образным перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью персонажей и их общением между собой в соответствии с сюжетным развитием. Благодаря

этим особенностям, в нем создается своеобразная игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству, и, следовательно, способствующая его развитию.

Для развития танцевального игрового творчества целесообразно предлагать детям творческие задания. С этой целью используются фольклорный, песенно-игровой, танцевальный материал.

Важная роль в развитии музыкально-танцевальных способностей отводится применению нетрадиционных средств, таких как танцевально-игровая гимнастика, особенность которой заключается в игровом методе проведения занятий. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнения, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей детей.

Успех творческой деятельности педагога-хореографа обеспечивают такие формы работы, как: праздники, концерты и конкурсы, которые очень любимы детьми. Торжественная обстановка, музыка активно влияют на развитие и эмоциональность ребенка. Праздник объединяет в себе различные виды музыкальной деятельности. И педагог-хореограф должен с большой ответственностью подходить к подготовке (тщательно подбирается музыкальное сопровождение, танцевальный репертуар; продумываются постановки танцев).

Изменяющиеся запросы российского общества к качеству дополнительного образования мотивируют педагога-хореографа к использованию инновационных методик и технологий воспитания и образования детей. Нововведения воспитательно-образовательной работы с детьми по развитию творческих способностей заключаются в использовании игрового моделирования на занятиях и вне занятия.

Разнообразие и умелое руководство детскими играми позволяет добиться определенных результатов:

- повысить творческую активность детей в игре;
- дети учатся самостоятельно распределять роли, действовать сообща, решать спорные вопросы;
- умеют импровизировать;
- использование метода проектов в работе с детьми дает им возможность экспериментировать, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, способствовать активному повышению самооценки. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам;
- в работе используются ИКТ, широкий спектр цифровых образовательных ресурсов и мультимедиа: компьютер, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, видеокамера, сеть Интернет.

Большое значение для реализации личностно-ориентированного обучения детей имеет работа с родителями, т.е. организация содружества и сотворчества детей и взрослых по принципу: педагог – ребенок – взрослый. Совместная работа помогает педагогу-хореографу лучше познать детей, а родителям – своего ребенка.

Педагог-хореограф использует различные способы непосредственного включения родителей в образовательно-воспитательный процесс: открытые занятия, семейные праздники и досуговые мероприятия («День открытых дверей», новогодние представления и т.д.). Для родителей оформляются стенды с фотографиями, достижениями детей. На родительских собраниях проводятся консультации, анкетирование по определенным проблемам. Также родители помогают в изготовлении костюмов и атрибутов к танцам. Только союз педагогов, воспитанников и их родителей может быть плодотворным и эффективным на пути формирования творческого развития личности.

Заключительный этап:

- проведение мониторинга динамики показателей творческого и двигательного развития детей;

- участие в мероприятиях, используя накопленный двигательный опыт;

- анализ и оценка результатов проводимой работы;

- подведение итогов проекта.

На 3 этапе осуществляется формирование обобщенных знаний и умений, связанных с музыкально-хореографическим искусством; формирование творческих качеств личности, обеспечивающих ребенку способность вносить элементы новизны и оригинальности во все виды деятельности; развитие фантазии, творческого воображения, интуиции.

В результате:

- развитие творческих способностей детей возрастает и приводит к положительным результатам, если педагогическая деятельность в музыкально-ритмическом и танцевальном направлении реализуется в соответствии с их подготовленностью;

- данный подход к обучению музыкально-ритмической и танцевальной деятельности окажется эффективным, что выразится в достоверно высоких показателях при оценке уровня овладения и продвижения в освоении программного материала;

- критерии оценки диагностики существенно помогут в уточнении направления и характера работы с детьми по развитию музыкально-ритмического и танцевального творчества.

Организация работы на основе учета результатов диагностики танцевально-ритмического образовательного процесса в ДЮЦ позволяет педагогу-хореографу:

- повысить свое профессиональное мастерство в овладении навыками диагностики танцевально-ритмического процесса воспитания;

- осуществить на практике индивидуально-дифференцированный подход к развитию творческих способностей детей и овладению ими основами танцевального искусства [52].

Выводы по первой главе:

Творческая личность – это такой тип личности, для которой характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, мотивационно-творческая активность, которая проявляется в органическом единстве с высоким уровнем творческих способностей и которые позволяют ей достигнуть прогрессивных, социально и лично значимых творческих результатов в одном или нескольких видах деятельности.

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой творческих способностей являются общие способности. Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным и в других сферах, где его будет отличать высокая способность к созданию новых идей. Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, которые раскрывают свойства и качества творческой личности, можно выделить общие критерии творческих способностей: готовность к импровизации, оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоциирования, независимость мнений и оценок, особую чувствительность.

В любом ребенке от рождения заложено творческое начало, которое в течение жизни претерпевает множество изменений в зависимости от той жизненной ситуации, в которой он находится: либо затухает, либо, наоборот, – развивается. В связи с этим перед родителями и взрослыми, которые окружают ребенка встает задача не навредить, не «убить» в ребенке это творческое начало, а наоборот направить его в нужное русло. Для этого нужно всячески способствовать развитию творческих способностей, а это длинный и сложный путь.

Хореография занимает особое место среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения. Она, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования детей, для их гармоничного и физического развития. Это в свою очередь подтверждает, что у ребенка будут гармонично развиваться творческие способности, совершенствуя детское творчество. Танец, являясь источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия «общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа».

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

2.1 Современная хореография как средство развития творческой личности

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что современная хореография обладает огромным потенциалом и способствует формированию и развитию творческой личности.

Существует множество путей развития творческой личности. Одним из способов является современный танец. Современная хореография обладает огромными возможностями развития творческого потенциала личности.

Современный танец (contemporary dance) – направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили конца XX начала XXI вв. сформировавшегося на основе американского танца модерн и постмодерн. На данном этапе развития искусства современная хореография появляется путём смешения различных танцевальных стилей и направлений, развивавшихся на протяжении XX века, она существует как единое целое.

Для современного танца характерна исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний по возможностям человеческого тела и движениям, в свою очередь рассматривается как средство выражения внутреннего состояния танцовщика и хореографа, служит для создания индивидуальной хореографической лексики.

Художественными приемами современного танца считается смесь танцевальных стилей и техник. Можно выделить главные техники современного танца:

а) технику релиз (основанную на освобождении разных групп мышц с целью использования лишь тех, которые станут необходимы в ходе танца);

б) направление Соматик (совокупность дисциплин, изучающие взаимосвязи в человеческом теле, влияние сознания и на функции и строение телесных тканей и применяющих концепцию целостности тела, разума и духа) [25];

в) контактную импровизацию (основой является физический контакт как отправная точка для импровизации и исследования движения человеческого тела).

Необходимо соотнести возможности выше представленных техник с их педагогическими возможностями. Таким образом, техника релиза в практике работы с детьми прежде всего бережёт их психологическое и физическое здоровье, дает возможность расширить запас хореографических движений танцующего, учит его преодолевать зажимы как внутренние, душевные, так и мышечные, помогает расслабиться и раскрепоститься.

Современный танец остается очень многосторонним и быстро развивающимся направлением, его возможности увеличиваются с каждым днем, что дает этому направлению уникальность для изучения его в контексте саморазвития творческой личности.

Стоит обратиться к импровизационной составляющей современного танца как к средству становления творческой личности подростков. Американский танцовщик, хореограф, исследователь танца, создатель контактной импровизации Стив Пэкстон заметил, «что импровизации невозможно научиться».

Процесс воспитания творческой способности личности только тогда достигает своей цели, когда активируются, интенсифицируется процессом саморазвития личности. Для саморазвития своих естественных задатков, включая становления собственных творческих способностей, потребуется целенаправленная активность, созидательная деятельность [19].

Такой процесс может проявляться особенно интенсивно на занятиях современным танцем, 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 её творческий потенциал.

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, личной истории, внутренним импульсам, которые становятся, в каком-то смысле, соавторами и импровизационного танца.

В личностном плане способность к импровизации не столько основана на имеющихся задатках, знаниях, умениях, навыках, сколько развивает их, способствует становлению личности, созданию самого себя, она больше средства саморазвития, нежели самореализации.

Для каждой импровизации характерно, что создание чего-либо нового и его воспроизведения (показ создаваемого) совпадает по времени. Импровизация всегда публична – предполагает свидетелей и воспринимается ими как экспромт.

Присутствие импровизации – показатель творчества в любой деятельности. Для детей импровизация – это первое творчество в их стихийном или организованном самовыражении, самопроявление, самоутверждения, уже, поэтому импровизация педагогически самоценна [51]. В процессе контактной импровизации партнеры учатся взаимодействовать друг с другом, появляется чувство своей важности, приобретается чувство ответственности за себя и за своего партнера, открывается огромное количество способов самовыражения.

Учитывая мнение Т.Б. Эльконина, который определяет общение как специфическая новая деятельность, особенно активно осваиваемую в подростковом возрасте, в отличие от предметной деятельности, игры,

учения и труда, пришли к выводу что контактная импровизация способна удовлетворить достаточно большую часть общения [57].

В конечном итоге применения вышеуказанных техник и разное их сочетание, позволяет индивидуализировать обучение, научить ребёнка следовать за своим телом, быть выразительным, чувственным импровизировать, – это все способствует развитию творческой личности. Также мы рассматриваем творчество подростков не только лишь как накопление чувственного опыта либо возможности творить новый продукт культуры, да и качественную организацию жизнедеятельности, построение взаимоотношений с людьми [37].

И.И. Савицкий замечал, что в подростковом возрасте индивидуальность окончательно не установилась, процесс ее развития ещё не закончен. Подростковый возраст – это переходный возраст от детского состояния к взрослому, от незрелости к зрелости. Насколько данный период будет наполнен творчеством, поиском и самовыражением, во многом определяет будущее ребёнка, его здоровье и способность радоваться окружающему миру.

Современная хореография – это в первую очередь искусство танца, хореография, у которой отсутствуют правила и обязательные движения и позы. Она сформировалась в начале XX века на Западе и предполагает разнообразное множество танцевальных течений. Философией такой хореографии является формирование индивидуальности и особенных черт каждого танцора.

Современная хореография – это, по сути, объединение спортивного и эстетического начал в танце. Ярким примером этому служит направление «джаз-модерн», сочетающее в себе техничную пластику с экспрессивной эмоциональностью движений. Этот стиль отличается частым отсутствием четкого ритма и ориентировкой на музыкальные акценты [12].

Многое почерпнула современная хореография и из культуры афроамериканских гетто, которая в конце двадцатого века начала обретать

массовую популярность. Направление хип-хоп танца, включающее в себя множество отдельных жанров, получило признание. Крамп, хаус, хип-хоп, брейкданс, LA, вакинг, папинг – это далеко не все стили, которые подарила нам культура уличных танцев. Основой любого хип-хоп направления является «прокачивание» музыки через себя с дальнейшей импровизацией.

Современная хореография включает в себя и одно кардинально новое направление, называемое «контактная импровизация». Оно представляет собой смесь театрального сценического движения и плавного танца. Суть его заключается в том, что на время импровизации партнеры концентрируют внимание друг на друге, становясь одним целым и отвечая каждому импульсу. В результате складываются необыкновенные по своей красоте номера. Но здесь важнее психология, а не хореография. Это направление основывается на полном взаимном доверии между партнерами, а техника играет уже второстепенную роль [3].

Современный танец – это тип танца, который не ограничивается набором специфических техник, охватывающих различные жанры, ритмы, формы и исполнения. По этой причине он считается абстрактным и постоянно меняющимся танцем.

Этот танцевальный стиль, разработанный в середине XX века (1950–60 гг.), стал популярным в 1980-х годах, и его растущая популярность объясняется, в частности, тем, что этот танцевальный жанр не соответствует классическим эстетическим стандартам.

Для современного танца характерны интенсивное внедрение инноваций и хореографические эксперименты, в которых часто сочетаются такие танцевальные стили, как балет, джаз и хип-хоп. Как уже упоминалось, нет заранее определенных техник, и творческий процесс, концепции или идеи, передаваемые хореографией, являются центральной точкой современного танца [23].

Его неограниченность позволяет танцующим автономно создавать свою собственную хореографию такими методами, как, например,

импровизация, контакт с землей. Творчество в современном танце – это процесс, который сочетает в себе методы хореографической композиции. Источником для хореографии могут служить любые ситуации: от обыденных, бытовых до самых спорных.

Современный танец отошел от традиционного «форматирования» классических жанров, и тем самым он утвердился как уникальное и революционное художественное проявление.

Основными характеристиками современного танца являются:

- отсутствие predetermined методов;
- отсутствие ограничений на передвижение, одежду или музыку;
- ценятся постоянные эксперименты и инновации;
- важна передачи концепции, идеи и ощущения, которые предлагает хореография;
- оценка индивидуального хореографического творчества;
- улучшение импровизаций;
- смешение других художественных элементов с танцем (видео, фото, изобразительное и цифровое искусство и т.д.) [13].

Занятия современными танцами должны строиться при условии научности и системности подходов, а также в соответствии с методикой преподавания.

Методика (от гр. *methodike*) – это педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения определённому учебному предмету. Это совокупность методов, приёмов целесообразного проведения какой-либо работы [36].

Методика построения урока современного танца достаточно своеобразна. Урок состоит из нескольких частей. Основными темами (частями) построения урока являются:

- разогрев;
- изоляция;
- партер;

- адажио;
- кросс;
- учебная, танцевальная комбинация.

В той или иной мере части урока можно совмещать, дополнять, варьировать, но первым и основополагающим в уроке всегда должен быть разогрев.

1. Разогрев – приведение двигательного аппарата в рабочее состояние, разогрев мышц, связок, суставов для дальнейшей работы.

2. Изоляция – изолированное движение любой частью тела.

3. Партер – движения на полу, по горизонтали, растяжки, силовые упражнения.

4. Адажио – развитие устойчивости, шага, многообразное расположение тела танцора в пространстве, постановка корпуса.

5. Кросс – шаги, прыжки, для развития танцевальности, ощущения стиля, пространства, координации.

6. Учебные комбинации – направлены на заучивание основных моментов изученных элементов.

7. Танцевальные комбинации – раскрытие выразительности и индивидуальности исполнителя.

В уроке современного танца нет такой определенной последовательности движений, как в классическом танце. Зафиксирована только техника преподавания школы Марты Грэхем (Грэм). К наиболее устоявшимся школам относятся школа Д. Хамфри, школа Г. Джордано, школа М. Меттокса, школа М. Каннингема, школа Л. Хортон. Многие педагоги, изучив основные базовые школы, создают собственную систему преподавания, объединяющую несколько направлений [3].

В американской и западноевропейской системе хореографического воспитания не существует единой методики. Каждый педагог является самостоятельной творческой личностью и имеет право на поиск своих педагогических приёмов и методов.

Основные разделы урока современного танца (их использует каждый педагог):

1. Разогрев – основная задача привести в рабочее состояние мышцы. Возможны варианты разогрева – у станка, на середине, в партере. Но основная задача – последовательный разогрев: стопы, ахиллово сухожилие, коленный сустав и подколенные связки, тазобедренный сустав и мышцы паха, мышцы спины и торса. В разогреве в основном используются движения с разогревом ног, в чистом и вариационном виде, а также движения, заимствованные из других техник. Нет чётких правил исполнения разогрева, но он должен быть насыщен 5–10 упражнениями на различные группы мышц, всё зависит от уровня подготовки учащихся.

2. Изоляция и координация. Изоляции, как правило, подвергаются все центры сверху вниз, от головы до ног. Первоначально все движения изучаются в чистом виде, причём возможно исполнение двумя способами: медленное сжатие и расширение (например, медленный наклон головы, вперёд и максимальный наклон головы назад) или резко достичь максимального положения. Но в том и другом случае центр, приведённый в движение, должен достигать своего крайне возможного положения. Второй этап обучения: соединение движений одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, полукруг. Следующий этап – соединение в более сложные геометрические комбинации, более сложные ритмические структуры. И, наконец, последний этап – соединение движений нескольких центров, т.е. координация. Основная задача педагога во время изучения движений изолированных центров – следить за тем, чтобы движения были действительно изолированными, чтобы во время движения одного центра, не двигался другой. Эта, на первый взгляд, простая задача вызывает трудности, т.к. анатомически все центры тесно связаны.

Координация присутствует во всех разделах урока, везде, где необходимо соединить движения 2-х или более центров в одной комбинации. Первый этап обучения – координация изолированных центров.

Координируются два, три, четыре центра в одновременном параллельном движении. Затем эта координация усложняется движением в оппозицию, введением сложных ритмических рисунков. И, наконец, последний этап координация нескольких центров во время передвижения. Процесс изучения координации строится от простого к сложному. На первом этапе обучения желательно использовать в музыкальном сопровождении чётные ритмы 2/4, 4/4, 6/8 и т.д. Затем можно переходить к полиритмии более сложного уровня нечётные уровни 5/4, 7/8, 9/8. Упражнения на полиритмию тесно связаны с координацией, но задача усложняется, поскольку необходимо сочетать не только движения двух и более центров, но и различные ритмические рисунки и размеры.

3. Партер. Современный танец использует сценическое пространство не только по вертикали, но и по горизонтали. Движение исполнителя на полу – существенная часть хореографии. В уроке этот раздел несёт очень важные функции:

- в партере может происходить разогрев;
- в партере могут быть упражнения на изоляцию;
- партере могут исполняться упражнения stretch характера;
- в партере очень эффективны упражнения для развития подвижности позвоночника;
- переход из одной позиции в другую, создание цепочек на смену уровня, дополнительный тренаж на координацию и ориентацию в пространстве.

4. Adagio. Вадим Никитин рассматривает задачи adagio в уроке, как три основные цели комбинаций на adagio:

- отработка устойчивости и развитие высоты подъёма ноги;
- отработка вращения в позах;
- отработка пространственного расположения.

Комбинация с использованием наклонов, спиралей торса, contraction и release с одновременным подъёмом «рабочей» ноги на 90° и выше.

– комбинации с использованием *tour lent* и других видов партерных туров, *fouette en tournant* и *pirouettes*;

– комбинация с использованием различных ракурсов, изменением уровня, перемещением по пространству класса.

5. Передвижение (Cross) шаги, прыжки, вращения – это заключительная часть урока. Её цель – развить танцевальность, ощущение стиля, координацию. Cross – наиболее импровизационная часть урока, каждый педагог задаёт те шаги, вращения и прыжки, какие считает необходимыми. Эта часть урока сродни *allegro* урока классического танца, однако необходимо отметить, что современный танец очень осторожно относится к прыжкам, особенно «большим». Техника прыжка и вращения с небольшими изменениями полностью заимствована из классического танца. Поэтому в основном педагоги используют комбинации шагов, вращений, и в меньшей степени прыжков. Cross обычно исполняется по диагоналям класса или по кругу. В зависимости от задач урока, Cross может быть в различных манерах и стилях современного танца, например, с использованием шагов фольклорного характера, т.е. афротанца, используются шаги и вращения латиноамериканского танца, возможны кроссовые комбинации с элементами, заимствованными из танца модерн, т.е. с использованием падений, перекатов на полу и т.д. Но при всех видах комбинаций желательно выдерживать один стиль и манеру движения.

6. Комбинация. Последним разделом урока модерн-джаз танца является танцевальная комбинация. Обычно комбинация изучается на протяжении 3–4 уроков, шлифуется и отрабатывается. Естественно, на первом этапе обучения комбинации должны быть достаточно просты для усвоения, их длительность не должна превышать 32 или 64 такта, затем, совершенствуя и усложняя, педагог должен создавать развёрнутые танцевальные комбинации. Основное отличие комбинации от постановочного номера в том, что в ней нет никакой идеи, кроме технического совершенствования. Комбинация может исполняться под

любую «квадратную» музыку и не требует специально подобранного музыкального материала. К сожалению, в настоящее время очень многие балетмейстеры, особенно в любительских коллективах, выносят на сцену хореографические номера, которые напоминают комбинацию – набор движений, без мысли и развития [30].

При подготовке урока необходимо разделить материал на разделы и определить для каждого из них время. Нет необходимости каждый раз обязательно использовать все разделы урока, возможна более детальная проработка двух, трёх разделов. Вадим Никитин предлагает примерное распределение времени при полуторачасовом занятии:

- разогрев – 5–7 минут;
- изоляция – 10 минут;
- партер – 10 минут;
- *adagio* и *grand battement* – 20 минут;
- кросс – 20 минут;
- комбинация – 20 минут.

В конце каждого урока необходимо иметь несколько минут для восстановления дыхания и нескольких упражнений на расслабление. Курс занятий современным танцем рационально разделить на три этапа: подготовительный, базовый и продвинутый. Уровень курса зависит от возможностей учащихся.

– подготовительный уровень: изучаются основные положения, уровни современного танца, основные движения, шаги, прыжки. В разделе «Комбинация» изучаются комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных центров, шаги, смену уровней и т.д.;

– базовый уровень: вводятся новые технические понятия в каждом разделе урока, в разделе «Комбинация» изучаются комбинации с перемещением в пространстве, с использованием смены уровней, различных способов вращения и прыжков;

– профессиональный уровень: этот третий, продвинутый уровень, предназначен для профессиональных исполнителей, владеющих не только основами модерн-джаз танца, но и техникой классического и народно-сценического танца. Упражнения выполняются по тем же разделам, но с полицентрией, полиритмией, с координацией всех центров. Более сложными становятся прыжки и вращения. Время для разогрева максимально сокращается [30].

Подбор музыкального материала целиком зависит от задач урока и его построения. Обычно для разогрева используется ритмичная музыка свингового характера размера 2/4, однако возможна и медленная музыка на 4/4, особенно при исполнении наклонов, спиралей торса. Для «изоляции» подходит быстрая, ритмичная музыка с чётким акцентом на первую долю. Главное в музыкальном материале – простая мелодия и постоянный ритм, не усложнённый модуляциями или ритмическими фигурами. Возможно использование только ударных инструментов.

В разделе «adagio» в основном используются музыкальные размеры 4/4 или 3/4, возможны более сложные размеры, но тогда комбинации должны быть «не квадратными».

В разделе «cross» выбор музыки зависит от задач и предложенных комбинаций.

Шаги афротанца желательно исполнять под ударные инструменты, причём ритм музыкального сопровождения зависит от типа шага.

При изучении комбинации на начальном этапе музыкальное сопровождение должно быть с простым мелодическим рисунком и устойчивым ритмом. В дальнейшем может использоваться более сложная музыка различных стилей: поп-музыка, джазовая музыка, симфоджаз, рок-музыка, музыкальный материал из мюзиклов и музыкальных фильмов [30].

Педагог-хореограф на занятиях современными танцами применяет комплексный способ разучивания танцевальных комбинаций, включающий в себя:

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с новыми танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотром образцовых танцевальных коллективов);
- теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений с учетом возрастных особенностей детей);
- практический компонент (разучивание и проработка элементов танцевальной комбинации, закрепление путем многократного повторения, тренировка мышечной памяти; на практических занятиях используется видеосъемка);
- рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписи практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы; также дается установка на домашнее задание, мысленный повтор разученных комбинаций) [10].

Процесс обучения детей современным танцам также включает в себя семинары и мастер-классы.

Семинар (от лат. *seminarium* – рассадник, теплица) – форма учебно-практических занятий под руководством преподавателя.

Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темы семинара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основные источники обсуждения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления, изучения.

Мастер-класс (англ. *master class*, нем. *meisterkurs*, *musikpädagogik*, фр. *classe de maître*) – это оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определенной области творческой деятельности (музыки, танца, изобразительного искусства, литературы, режиссуры, актерского мастерства, дизайна, а также науки, педагогики и ремесла) для лиц, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности.

Классический мастер-класс включает:

– демонстрацию специалистом своего мастерства или своего понимания проблемы в практической форме. Роль мастера – консультант, помогающий организовать учебную работу, осмыслить на новом более высоком уровне творческую деятельность. В отличие от тренинга и семинара мастер-класс обычно проводится для тех, кто уже состоялся как профессионал, но не удовлетворен уровнем, которого уже достиг. В мастер-классе отсутствует равенство сторон процесса обучения;

– вовлечение ученика в активную деятельность по освоению мастерства под контролем специалиста;

– публичность. Наличие широкой аудитории, воспринимающей процесс общения мастера и его учеников, которая может вмешиваться в этот процесс, задавая вопросы и требуя пояснений;

Семинары и мастер-классы направлены на формирование новых танцевальных навыков, техники и закрепление материала. Это высокоэффективная форма подготовки танцоров-спортсменов [50].

Для повышения своего уровня танцевания танцорам обязательно следует принимать участие в мастер-классах и семинарах с приглашенными сильными педагогами или выдающимися исполнителями, действующими танцорами высокого ранга. Обучение на подобных мастер-классах всегда позволяет танцору сделать заметный моментальный качественный скачок в своем исполнительском мастерстве.

На семинарах танцоры получают большое количество новой информации, приобретают новые умения и навыки. Педагог-хореограф, проводящий семинар, сам являясь талантливым, признанным танцором высокого уровня, показывает эталонное исполнение фигур, связок, композиций, что уже приносит огромную пользу для качественного изменения исполнительского мастерства участников мастер-класса, т.к. показ является самым мощным наглядным методом обучения в хореографии. Хореограф видит обучающихся по-новому, свежим взглядом, объясняет по-своему, другими словами, и это, соответственно, помогает

юным танцорам исправить свои ошибки танцевания, которые до этого они, возможно, не замечали или им не удавалось их исправить. Чем больше таких семинаров будет, тем лучше.

Педагог-хореограф при планировании своей учебно-воспитательной работы в хореографическом коллективе в первую очередь учитывает возраст участников, т.к. именно возраст детей определяет все методы, методики, формы, подходы его творческой деятельности. Репертуар непосредственно напрямую зависит от возрастной категории коллектива, его состава, возможностей и уровня подготовки, т.к. все постановки в полной мере должны соответствовать техническим, художественным и исполнительским возможностям участников коллектива [5].

2.2 Анализ результатов исследования

Талантливые и одарённые люди своей деятельностью обеспечивают общественный прогресс, поэтому они востребованы в любой сфере современного общества. Будущее любой страны зависит не только от её политических лидеров, сколько от наличия в данном обществе таких людей. Следовательно, понятно внимание современных педагогов к талантливым, одарённым, творчески мыслящим детям и методам их обучения.

Гармонично развитая личность, разносторонняя, увлеченная, стремящаяся к реализации своих способностей – это неотъемлемая часть современного общества, поэтому необходимо уделять внимание нравственному и физическому совершенствованию, эмоциональной сфере личности. Современная хореография обладает огромными и уникальными возможностями развития творческого потенциала личности.

Такие компоненты хореографии, как: музыка, движения, актерское мастерство, костюмы – все это по-своему влияет на разные аспекты творческой личности и ее эстетическое воспитание. Занятия танцами развивают художественно-эстетический вкус, культуру движения и тела;

способствуют интеллектуальному развитию, самореализации личности в обществе и повышению общей культуры в целом.

Базой нашего исследования в течение 2019–2021 гг. выступила школа танцев «Эльсияр» (шоу-балет, игровое шоу) г. Челябинска.

Занятия современными танцами в школе танцев «Эльсияр» способствуют формированию и развитию у участников коллектива ряда качеств. В ходе творческой деятельности у них улучшаются физическое развитие, хореографические данные, художественно-эстетические компетенции; повышается общая культура, развиваются лидерские качества.

В результате регулярных занятий современными танцами у участников школы танцев «Эльсияр» формируются и развиваются следующие черты творческой личности:

- готовность к риску;
- импульсивность, порывистость и независимость суждений;
- неравномерность успехов в учебных предметах;
- чувство юмора и склонность к шутке;
- самобытность, но без оригинальничания;
- познавательная дотошность;
- нежелание принять на веру, критический взгляд на такие вещи, которые якобы должны стать священными;
- смелость воображения и мысли.

Более того, воспитанники школы танцев «Эльсияр» в результате занятий приобретают черты конкурентоспособной творческой личности. Конкурентоспособная творческая личность – это творческая личность, которая наряду с высоким уровнем развития творческого потенциала обладает следующими качествами:

- глубокой верой в свои силы;
- способностью принимать творческие ответственные, рискованные решения;

- постоянно стремящаяся к самосовершенствованию и развитию;
- не отчаивающаяся в случае временных неудач и трудностей;
- способная много и упорно трудиться;
- способная к прогнозированию развития событий;
- способная сосредоточиться на решении главных приоритетных задач;
- способная начатое дело доводить до конца.

Занятия современными танцами способствуют формированию и развитию художественно-эстетической компетенции участников школы танцев «Эльсияр».

Среди множества форм художественного воспитания и формирования художественно-эстетических компетенций детей занятия танцами занимают особое место. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Творческие коллективы хореографической направленности являются одним из самых популярных и востребованных обществом направлением досуговой деятельности, дополнительного образования и профессиональной ориентации подрастающего поколения. Детям интересно и весело танцевать, они таким образом раскрываются, развиваются и расслабляются [49].

Художественное воспитание относится к числу проблем, от решения которых во многом зависит процесс развития человеческой культуры. Однако XXI век поставил эту проблему по-новому, предельно обострив её гуманистическую направленность и связав с глобальной задачей сохранения культуры.

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает свое особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. На данном этапе развития танец раскрывает

духовно-нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды, и жизни. Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного творчества. И именно потому, что в танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» [45].

Хореография – как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является движение во всём его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца.

Хореографический коллектив – это содружество детей и взрослых, объединенных общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре внимания – воспитание свободной, гуманной, духовной, творческой, практичной личности, развитие демократического стиля руководства и отношений.

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребёнка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку.

Художественно-эстетическая компетенция – это необходимый компонент культуры, обеспечивающий развитие личности, включающий совокупность теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств, имеющих важное значение для успешной реализации в будущем школьном и последующем образовании.

Художественно-эстетическая компетенция формируется в процессе эстетического и художественного воспитания.

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения потребности в высоких культурных и духовных ценностях, развитии творческих способностей.

Художественное воспитание детей – целенаправленно осуществляемый процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, любить и оценивать искусство, наслаждаться им и создавать художественные ценности.

Художественно-эстетическая компетенция формируется в процессе художественно-эстетической деятельности через практический опыт, что способствует становлению таких качеств личности, как познавательная активность, самостоятельность, инициативность, чувственность и др.

Формирование и развитие художественно-эстетических компетенций детей – это целенаправленное становление в ребёнке сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, творческого воображения, эмоционального переживания, а также формирования духовных потребностей; процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, любить и оценивать искусство, наслаждаться им и создавать художественные ценности; процесс освоения совокупности знаний, умений, владений, формирования мировоззренческих установок в области искусства и художественного творчества [45].

Ведущие педагоги, психологи, философы и социологи считают, что в современном постиндустриальном обществе все более востребованным становится новый тип личности, который можно сформировать лишь при условии раннего художественно-эстетического развития. На сегодняшний день существует необходимость всестороннего научного поиска путей и способов организации образовательного процесса, обеспечивающих оптимальный уровень становления художественно-эстетической компетенции детей.

Для развития художественно-эстетических компетенций важна не только «эстетизация» содержания, но и создание культурно-

образовательной среды, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение и развитие художественно-эстетического образования. Воспитывает прежде всего сама обстановка, мир, который окружает человека [49].

Педагогам следует создавать условия для развития художественно-творческих возможностей учащихся с учетом особенностей каждого возраста. Сверхзадача, на которую направлено эстетическое воспитание, – воспитать в человеке человеческое. Красота человека – это прежде всего духовная красота. Поэтому добрые поступки делают человека красивым. Тот, кто разрушает природу, себя, делает зло другому человеку, становится безобразен.

Хореография – искусство, любимое детьми. Именно музыка и движение формируют у ребенка свободу в творческом мышлении, дают возможность импровизировать, в результате чего ребенок получает положительные эмоции – радость, удовольствие. Танцы не существуют без музыки. Мир музыки особенно привлекателен для детей. Еще в утробе матери ребенок начинает реагировать на музыкальные звуки. Вне всякого сомнения, первый вид искусства, который воспринимает ребенок и реагирует на который, – это музыка. Влияние музыки на эмоциональную сферу личности бесспорно.

Главная задача педагога-хореографа – развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к движению, доставляя радость. На занятиях танцами дети не только учатся танцевать, но и развивают свои интеллектуальные и творческие способности, тем самым у них формируются художественно-эстетические компетенции [5].

В системе социального воспитания детей значительное место отводится хореографии, имеющей важное значение для всестороннего развития личности. В процессе занятий хореографией у ребенка совершенствуются эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности. Занятия хореографией

развивают умение владеть своим телом, уметь выразить музыку языком пластики.

В процессе эстетического воспитания осуществляется формирование эстетической культуры личности.

Особенностью современного этапа общественного развития является возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно человеческого существования, способности сохранить ценности и формы цивилизованной жизни.

Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, способов их создания, умение использовать их для прогресса человечества, передавать из поколения в поколение. Исключительная роль культуры в жизни человека и общества раскрывается во множестве функций, без которых невозможно само существование человека и общества. Главной из них является функция социализации, или формирования и воспитания человека, функция человекотворчества, как выход человека из царства природы шел вместе с возникновением и развитием культуры.

Культура является той средой, в которой протекает человеческая жизнь, а значит, и жизнь всего общества, выступает средством собирания, хранения и передачи человеческого опыта.

Именно культура делает человека личностью. Уровень культуры личности определяется ее социализированностью – приобщением к культурному наследию, степени развития индивидуальных способностей. Культура личности проявляется в развитии творческих способностей, эрудиции, понимании произведений искусства, свободном владении родным и иностранными языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием, высокой нравственностью. Все это достигается в процессе воспитания и образования.

Культура регулирует поведение человека в семье, школе, на производстве, в быту, т.к. определяет социальные нормы. Нарушение этих норм приводит в действие определенные санкции. В сфере труда, быта, межличностных отношений культура, так или иначе, влияет на поведение людей и регулирует их действия, и даже выбор материальных и духовных ценностей. Регулятивная функция культуры поддерживается такими нормативными системами, как мораль и право.

Культура выполняет эстетическую функцию. Красота, музыка, живопись, поэтическое слово делают человека добрее. «Красота спасет мир» – когда-то написал Ф.М. Достоевский. Культура помогает человеку восстанавливать свои духовные силы, проводить «очищение души». Культуру считают социальной памятью, т.к. кроме культуры, общество не располагает иными механизмами сосредоточения всего опыта, который был накоплен людьми.

Таким образом, культура является исторической памятью народа, своеобразным способом человеческого бытия и универсальным способом творческой самореализации человека [49].

Занятия современными танцами в школе танцев «Эльсияр» способствуют личностному росту учащихся и развитию их лидерских качеств.

Детство – это именно тот период, в котором начинают закладываться основы лидерского потенциала. Задача не только родителей, но и педагогов заключается в том, чтобы, учитывая все тонкости и особенности психического развития детей разного возраста, суметь «не навредить», а создать установку, что каждый из детей самый лучший в чем-либо. Тогда, чтобы стать лидером, дети будут бороться не за «место под солнцем», а будут стараться проявлять свою фантазию, свои творческие и индивидуальные способности. Самым главным в формировании лидерских качеств детей является общение, потому что только в эмоциональном контакте со взрослыми ребёнок максимально усваивает жизненно

необходимые правила поведения. Будущее ребёнка в основном зависит от того, в каких условиях протекает его детство.

Воспитание и формирование лидерских качеств у детей закладывается очень рано, практически с пелёнок. Так у ребёнка закладывается стремление быть первым, лучшим, не сдаваться, достигать цели, идти вперёд. Педагогу-хореографу стоит приложить все усилия, воспитывая детей таким образом, чтобы в будущем гордиться ими и видеть их победы.

Для самоопределения ребёнка, выработки его уверенности в себе, развития его лидерских качеств необходимо выработать понимание им своей индивидуальности не только на уровне выбранных ценностей и позиций, но и в плане выявления особенностей своего темперамента, мышления, способов восприятия и переработки информации. Хореографическое искусство – область, в которой эти особенности проявляются чрезвычайно ярко. Педагог-хореограф помогает учащемуся выявлять эти особенности, организуя рефлексию по поводу собственного художественного творчества или своего выбора в области искусства.

Сами по себе занятия танцами способствуют развитию лидерских качеств детей, в частности, умелое владение своим телом способствует формированию уверенности в себе и позитивного настроения, что является характерной чертой лидера. Занятия современными танцами способствуют формированию творческого начала и гибкости мышления личности, что позволяет мыслить нестандартно, обладать стратегическим мышлением, и за счет нетривиального подхода, находить оптимальные решения в трудных, а иногда, казалось бы, тупиковых ситуациях.

Занятия в хореографическом коллективе всегда неотрывно связаны с участием в постановках, концертных и показательных номерах, выступлениями на сцене. Каждый выход на сцену не проходит бесследно, он накладывает свой отпечаток на участника танцевального коллектива. Чаще всего юные танцоры получают ощущение маленькой победы, радости,

эйфории от своего успешного выступления, это чувство окрыляет. Если же выступление прошло неудачно, учащийся, конечно же, чувствует разочарование и огорчение, расстраивается, но одновременно с этим он приобретает бесценный опыт преодоления собственных неудач и ошибок, что закаляет и укрепляет его как гармонично развивающуюся личность. Публичное выступление способствует формированию уверенности в собственных силах и возможностях, формируя при этом адекватную самооценку.

Хореография является синкретичным искусством, т.е. многогранным и полифункциональным, включающим в себя другие виды искусства, что приводит к формированию другого мышления, нестандартного восприятия окружающего мира. Ребенок начинает мыслить творчески, креативно, что позволяет выйти за рамки шаблонов и создать какой-то новый вариант, открыть новый путь, т.е. делает его лидером, способным повести за собой других.

В современном обществе, наряду с качественным образованием, востребованы люди с креативным и творческим складом ума, которые способны выходить за рамки привычных решений. Соответственно развитие в себе способности нестандартно мыслить, неминуемо приводит к улучшению качества жизни, карьерному росту, к освоению новых профессиональных областей, для бизнеса и успеха в жизни креативность необходимое условие. Креативный человек имеет ряд преимуществ: он более интересен, более успешен; может находить решения сложных вопросов, неординарные способы и подходы к достижению целей; способен находить альтернативные решения и нетривиальные подходы, что дает ему возможность вырваться вперед и опередить других [10].

Развивать уверенность в себе – важный пункт для развития лидерских качеств у ребёнка. Лидер – это тот, кто не зависит от мнения и оценок окружающих, кто уважает себя и мир другого человека. Уверенность берет корни из самооценки, а адекватная самооценка прививается еще в детстве.

Лидер – это не тот, кто идёт по головам, наплевав на чужое мнение и желания, это человек, который может привлечь внимание, владеет словом, его речь уверенна, и сама по себе заставляет прислушиваться.

Такой человек не боится ответственности, имеет своё мнение и готов отстаивать его. Он не боится быть новатором или первопроходцем, не только мечтает, но и ставит цели, а также продумывает план их достижения. Конечно, стоит направлять ребёнка в положительные стороны лидерства, ведь очень легко скатиться к обычному самолюбованию, эгоизму и неоправданному самомнению.

Характерная лидерская черта – не бояться ошибок. Педагог-хореограф должен объяснить детям, что неудача, промах не способны сломить, лидер умеет принимать поражение и взять из отрицательного события положительный опыт. Следует объяснить, что с первого раза мало у кого, получается, нужно попрактиковаться и с каждым разом получаться будет лучше и лучше. Обязательно нужно поддерживать, подбадривать и хвалить ребёнка, если он кропотливо, упорно и настойчиво пытается достичь желаемого. чем-то занимается. Цель – научить ребёнка не опускать руки. Он должен усвоить, что не страшно проиграть, важно при этом не сдаваться и попробовать ещё раз.

Лидером принято считать человека, который может воодушевить группу людей и собрать вокруг себя коллектив, умеет руководить, вдохновлять своей речью и личностью в целом, организовывает деятельность и сам прекрасно справляется с поставленными задачами. Это целеустремлённый и волевой человек [59].

Занятия современными танцами в школе танцев «Эльсияр» способствуют развитию следующих лидерских качеств учащихся:

- компетентность – знание дела, которым занимается;
- активность – умение действовать энергично, напористо;
- инициативность – творческое проявление активности, выдвижение идей, предложений;

- общительность – открытость для других, готовность общаться, потребность иметь контакты с людьми;
- сообразительность – способность доходить до сути, видеть причины и следствия, умение определять главное;
- настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить дело до конца;
- самообладание – способность контролировать свои чувства, свое поведение в сложных ситуациях;
- работоспособность – выносливость, способность выполнять напряженную работу;
- наблюдательность – умение видеть, мимоходом отметить важное, замечать детали;
- самостоятельность – независимое в суждении, умение брать ответственность на себя;
- организованность – способность планировать время и дело [39].

Добиться успеха в современном мире совершенно невозможно, если не развивать в себе лидерских качеств. Но правда в том, что взрослый человек зачастую уже сформирован как личность, а значит, за его действия отвечают сложившиеся поведенческие шаблоны, которые проходят через фильтр жизненных ценностей. Во взрослом возрасте человеку сложно изменять свои привычки, кардинально менять стиль мышления, ценности или характер реагирования на трудности. Поэтому все самое необходимое лучше закладывать с самого детства.

Хорошо известно, что лидерство – это способность вести за собой, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Это умение принимать победу и поражение, не бояться рисков, ошибок и новых возможностей. Этому не просто можно, но нужно учить ребёнка [59].

Также с помощью занятий современными танцами можно усовершенствовать физическую подготовку в целом. Ведь во время

танцевальных занятий организм тратит огромное количество энергии. Кроме того, танцы укрепляют мышцы ног, рук, пресса и спины.

Регулярные тренировки способствуют улучшению циркуляции крови и снабжения тканей организма кислородом, повышению мышечного тонуса. Интенсивные движения, выполняемые в разных темпах под красивую музыку, включают работу всех мышц и суставов. Таким образом, танцы – это наилучший «комплекс специальных упражнений» для всего тела. Кроме физической нагрузки, танцы – это еще и красивые и грациозные движения, ритмичная музыка, оригинальные костюмы, атмосфера творчества, что в целом у каждого танцора создает положительные эмоции. С точки зрения медицины, танцы – это лекарство от стрессов и депрессий, а также профилактика таких заболеваний, как гипертония и ишемическая болезнь сердца.

Доказано, что под воздействием физических упражнений в организме человека вырабатываются особые гормоны – эндорфины, влияющие на формирование хорошего настроения и положительных эмоций, повышающие устойчивость к стрессам и вызывающие ощущение уверенности в себе [39].

Музыка, воспринимаемая слуховыми рецепторами, воздействует на общее состояние всего организма человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. Эмоциональная отзывчивость и развитый музыкальный слух позволяют детям в доступной форме активизировать умственную деятельность и во время постоянного совершенствования движений в танце дети развиваются физически.

На самом деле занятия современными танцами помогают решить массу проблем – как физических, так и психологических. Как уже было отмечено, регулярные тренировки укрепляют мышцы, увеличивают выносливость и прибавляют силы. Кроме того, позволяют укрепить сердечно-сосудистую систему. С помощью танцев можно улучшить осанку, сделать мышцы более эластичными, а движения грациозными. Занятия

бальными танцами рекомендованы как уникальное средство профилактики плоскостопия и искривления позвоночника.

Танцевальные занятия предполагают сложнокоординационные движения тела, и тем самым способствуют развитию следующих качеств: физическая сила, гибкость и координация, выносливость, музыкальность, грация и стиль, а также приучают воспитанников к дисциплине.

Одним из быстрых и явных результатов занятий современными танцами является хорошая осанка, причем, чем младше ученик, тем легче она вырабатывается. Осанка является интегральной характеристикой общего состояния организма и является отражением комплексного воздействия на него факторов окружающей среды. На занятиях большая часть времени отводится как раз правильной постановке осанки. Развитие чувства баланса происходит непрерывно на каждом уроке.

Танцы легко снимают не только напряжение в мышцах, но и нормализуют обмен веществ и повышают иммунитет, укрепляют кости и излечивают заболевания опорно-двигательного аппарата, а также проясняют сознание, улучшают психоэмоциональное состояние и способствуют повышению интеллектуальных способностей. Особенно ощутимую пользу танцы приносят тем, кто склонен к накоплению в себе негативных эмоций, кто не умеет вовремя расставаться с ними без нервов, истерик и риска для окружающих.

Любые танцы учат владеть своим телом, помогают скорректировать фигуру. Современные танцы сжигают 300 ккал за полчаса; народные – 225 ккал; балет, бальные танцы и чечётка – 200 ккал [29].

Занятия танцами играют огромную роль в формировании здорового образа жизни детей, т.к. постоянные регулярные тренировки приводят к комплексному равномерному развитию физических возможностей тела: силы, гибкости, координации, выносливости. За счет разнообразности танцевальных движений формирование и развитие тела у детей происходит гармонично, без чересчур преимущественной натренированности каких-

либо одних и тех же групп мышц или наработки однообразных навыков, присущих многим видам спорта.

Таким образом, занятия современными танцами помогают оставаться в форме, развивать физические возможности и всегда быть в хорошем расположении духа. Занятия хореографией укрепляют мышцы, делают тело пластичным и гибким, положительно влияют на опорно-двигательный аппарат в целом. Танцы помогут детям предотвратить искривление позвоночника и избавиться от сутулости, болей в шее и спине, развить координацию движений.

Влияние занятий современными танцами на физическое развитие детей:

- танцы тренируют практически все мышцы тела и положительно влияют на суставы;
- тренируют мышцы спины и помогают сформировать красивую осанку;
- танцы формируют красивую ровную походку;
- оказывают закаливающее и общеукрепляющее действие на организм, вследствие чего снижается частота простудных заболеваний;
- занятия танцами тренируют дыхательную систему;
- усиливают кровообращение, что в свою очередь увеличивает поступление кислорода в организм и благоприятно сказывается практически на всех внутренних органах и системах;
- танцы улучшают координацию движений и укрепляют вестибулярный аппарат;
- развивают музыкальный слух, чувство ритма, эстетический вкус;
- положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы;
- регулярные занятия танцами помогают сжечь лишние калории, что способствует снижению веса, а вместе с тренировкой мышц фигура приобретает красивый подтянутый вид;
- повышают работоспособность и выносливость организма;

– регулярные занятия танцами со сложными движениями улучшают мозговую деятельность и память;

– танцы замедляют процессы старения организма, ведь не зря говорят: «Движение – это жизнь»;

– танцы положительно влияют на психическое состояние человека, так как помогают выработке гормонов счастья – эндорфинов. Улучшают настроение, помогают бороться со стрессами, депрессиями, страхами, нервозностью;

– способствуют хорошей коммуникабельности, социализации, психоэмоциональной устойчивости.

С точки зрения физического развития, у детей, постоянно занимающихся танцами:

- повышается ферментативная активность крови;
- улучшаются показатели иммунитета;
- уменьшается частота функциональных изменений осанки;
- средняя за год заболеваемость снижается;
- уровень физической и умственной работоспособности повышается и улучшается [29].

В ходе систематических занятий современными танцами происходит развитие хореографических способностей воспитанников школы танцев «Эльсияр».

Хореографические способности – комплекс индивидуально-психологических особенностей личности, необходимых для успешного осуществления различных видов хореографической деятельности.

Хореографические способности – это индивидуально-психологические особенности личности, к которым относится природная ритмическая чувствительность; развитое в процессе труда и социального общения субъективное отношение к музыкальным интонациям, выраженное в виде танцевального движения.

Хореографические способности – это качества танцора, позволяющие проявить себя как исполнителя. Их можно условно разделить на физиологические возможности тела (строение тела, гибкость, сила, выворотность, растяжка и т.д.) и эмоционально-волевые качества личности, помогающие проявить эти возможности (выносливость, артистизм и т.д.).

Согласно Тарасову Н.И., хореографические способности делятся на музыкальные, танцевальные и ритмические, а также внешние и профессиональные (устойчивость, выворотность, шаг, прыжок, гибкость, подъем). Такого мнения придерживаются ведущие профессиональные педагоги классического танца Ваганова А.Я., Базарова Н.П.

Структуру той или иной способности составляет совокупность психических качеств, которые необходимы для успешного выполнения деятельности.

К общим способностям можно отнести психомоторные способности.

Психомоторные способности – это личные качества, обеспечивающие двигательную умелость, человек с «умным» телом. Психомоторные (двигательные) возможности зависят от возрастных особенностей развития ряда психических функций: мышечно-двигательных ощущений и восприятий, сенсомоторных процессов, памяти, мышления и внимания.

Психомоторные способности в хореографии:

1. Апломб (устойчивость) – умение сохранять в равновесии все части тела.

2. Координация – это врожденное природное качество состоит в умении свободно согласовывать все свои движения. (Виды координации: нервная, мышечная, двигательная, музыкально-ритмическая).

3. Музыкальность, чувство ритма – способность воспринимать, переживать, точно воспроизводить и создавать новые ритмические сочетания.

Специальные способности (творческие способности) – способность к импровизации, к воплощению музыкального образа в танце.

Уровень развития хореографических способностей зависит от задатков (первичные, природные (биологические) особенности, с которыми человек рождается (врожденные анатомические и физиологические особенности строения тела, двигательного аппарата, органов чувств и др.)

Поэтому в хореографии большое значение уделяется физическим (функциональным) данным (способностям) ученика, таким, как выворотность, балетный шаг, подъем, гибкость корпуса, прыжок.

Все эти способности связаны между собой и находятся в единстве, углубляя связь музыки и танца во всех хореографических дисциплинах. Несмотря на данные учащимся от природы хореографические способности, только целенаправленное обучение дает возможность обеспечить высокий уровень их развития [5].

В результате регулярных занятий современными танцами происходит развитие танцевальных данных участников школы танцев «Эльсияр» и изменяются в лучшую сторону: апломб, выворотность, подъем, балетный шаг, прыжок, гибкость, растяжка, выносливость, скорость, грация, лёгкость движений, ритмичность, музыкальность, умение владеть балансом и координация. Танцевальные движения становятся изящнее, слаженнее; пластика – более выразительной.

Выводы по второй главе:

Современная хореография обладает огромным потенциалом и способствует формированию и развитию творческой личности. Занятия современными танцами позволяют танцорам повысить качество исполнения, приобрести новый хореографический и импровизационный опыт, способствуют развитию их творческих способностей.

Анализ полученных результатов исследования показал, что занятия современными танцами способствуют гармоничному развитию участников школы танцев «Эльсияр», формируют их художественное «я» и

художественно-эстетические компетенции. Повышается общая культура воспитанников и развиваются их лидерские качества. Танцы помогают им становиться организованным, целеустремленным человеком, с сильным характером и чувством долга. Также занятия современными танцами способствовали физическому развитию и совершенствованию хореографических данных участников коллектива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы выявить и доказать, что современная хореография обладает огромными возможностями развития творческого потенциала личности.

В соответствии с темой исследования были выдвинуты следующие задачи:

- проанализировать теоретическую и методическую литературу по теме исследования;
- выявить и обосновать, что занятия современной хореографией способствуют развитию творческой личности;
- верифицировать результаты исследования.

В соответствии с поставленными задачами и проведенным исследованием, мы можем сделать следующие выводы.

Гуманистический подход к развитию личности рассматривали такие ученые, психологи и педагоги, как: К. Вентцель, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, З. Фрейд, Э. Фромм и др. Концепции социального формирования личности изучали: М.Г. Арсланов, В.Д. Булгаков, Ю.И. Дрешер, К.Т. Гиззатов, Р.Х. Гильмеева, Т.И. Ключенко, В.Ш. Масленникова, Г.П. Меньчиков, И.М. Миргалимов, В.Е. Новаторов, Е.Д. Румянцев, Б.С. Сафаралиев, З.А. Сафиуллина, Ю. Сироткин, Р.Р. Юсупов и др.

Формирование творческой личности в процессе обучения лежало в основе деятельности таких гуманистических педагогов, как: Я.А. Коменский, А.Н. Леонтьев, И.Г. Песталоцци, С.Л. Рубинштейн, Ж.Ж. Руссо, В.А. Сухомлинский и др.

Основоположниками танца модерн в Европе и США были такие известные педагоги и хореографы, как: М. Вигман, И. Георги, А. Дункан, Э. Жак-Далькроз, К. Йосса, Х. Кройцберг, Р. Лабан, Г. Палукка, В. Скоронель, М. Терпис, Л. Фуллер, Х. Хольм, О. Шлеммер и др.

Изучением современного танца и методикой преподавания в нашей стране занимались Н.А. Александрова, Е.В. Васенина, Л.Л. Васькова, В.А. Голубева, А.И. Зыков, П.С. Ипполитова, В.Ю. Никитин и др.

Проведённый теоретический анализ по данной теме позволил уточнить такие понятия, как: творческая личность, творчество, способности, эврилогия, критерии творческой личности, креативность, дивергентность.

Базой нашего исследования в течение 2019-21 гг. выступила школа танцев «Эльсияр» (шоу-балет, игровое шоу) г. Челябинска.

Поставленные нами задачи были выполнены в ходе исследования в полном объёме и верифицированы.

На основании изученной литературы и практического опыта преподавания современных танцев мы можем сделать следующие выводы.

Проблема развития творческой личности стала в настоящее время настолько актуальной, что ее можно назвать «проблемой века». По мнению многих психологов в современной педагогической практике уделяется недостаточное внимание развитию творческих способностей детей, а ведь главная задача образовательной системы – обеспечить развитие личности ребенка.

Проблема развития творческой личности детей находится сегодня в центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере образования. В современной литературе появляется все больше статей, публикаций, так или иначе затрагивающих эту тему. Оправданно считается, что средой развития творческой личности и художественного воспитания школьников является деятельность детских творческих коллективов. Среди них хореографические коллективы, которые обладают большими возможностями для всестороннего художественного совершенствования ребенка, гармоничного формирования его внутреннего мира.

Формирование творческих способностей у ребенка обусловлено не только условиями его жизни и воспитания в семье, но, прежде всего,

специальными творческими занятиями, будь то музыка, пение, рисование, танец. Искусство формирует и развивает человека, разносторонне влияет на его духовный мир в целом. Оно углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор, формирует нравственные принципы, творческие способности и творческое мышление.

Важным интегрирующим компонентом в данном процессе является развитие хореографического искусства – одного из наиболее востребованных, доступных, массовых видов искусства и действенного средства формирования творческих качеств личности.

В настоящее время внимание педагогов-хореографов направлено на разработку специальной методики работы в области детской хореографии. Новые педагогические идеи, эффективные методики их внедрения являются сегодня предметом пристального внимания руководителей хореографических коллективов. Существует богатый арсенал знаний в области детской психологии, педагогики, физического и творческого развития, однако недостаточно разработана «официальная» методика обучения и воспитания в детском хореографическом коллективе с учетом возрастных особенностей и возможностей его участников. Очевидно, что творческое развитие личности следует признать самой существенной и одной из важнейших задач в воспитании современного человека.

В ходе нашего исследования было выявлено и доказано, что современная хореография обладает огромным и уникальным потенциалом, способствует формированию и развитию творческой личности. Занятия танцами развивают художественно-эстетический вкус, культуру движения и тела; способствуют интеллектуальному развитию, самореализации личности в обществе и повышению общей культуры в целом. Занятия современными танцами позволяют танцорам повысить качество исполнения, приобрести новый хореографический и импровизационный опыт, способствуют развитию их творческих способностей.

В эмпирической части нашего исследования был проведён анализ полученных результатов. Диагностика показала, что систематические занятия современными танцами способствуют гармоничному развитию участников школы танцев «Эльсияр» г. Челябинска, формируют их художественное «я» и художественно-эстетические компетенции. Повышается общая культура воспитанников и развиваются их лидерские качества. Танцы помогают им становиться организованным, целеустремленным человеком, с сильным характером и чувством долга. Также занятия современными танцами способствовали физическому развитию и совершенствованию хореографических данных участников коллектива.

В комплексном и научном подходе изучения возможностей современной хореографии как средства развития творческой личности заключается теоретическая новизна исследования.

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования можно использовать в танцевальных коллективах различной направленности с воспитанниками разных возрастных категорий.

Выполнение в ходе нашего исследования поставленных задач позволило грамотно структурировать и доказать выдвинутую ранее гипотезу, которая заключалась в предположении о том, что современная хореография обладает огромным потенциалом и способствует формированию и развитию творческой личности.

Мы предполагаем дальнейшие исследования в данном направлении.

Таким образом, нам в очередной раз удалось доказать, что современная хореография обладает огромными возможностями развития творческого потенциала личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология / Г. С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 2002. – 704 с.
2. Азарова Л. Н. Как развивать творческую индивидуальность младших школьников. – М., 2001.
3. Александрова Н. А. Танец модерн. Пособие для начинающих / Н.А. Александрова, В.А. Голубева // Балет. Танец. Хореография. – СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2020. – 128 с. – ISBN 978-5-8114-5041-1.
4. Андреев В. И. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань : ЦИТ, 2000. – 608 с.
5. Антоненко Г. С. Задачи педагога-хореографа в работе с детским хореографическим коллективом / Г.С. Антоненко // Хореографическое искусство. – Киров: Диамант, 2007. – 156 с.
6. Барышева Т. А. Креативность. Диагностика и развитие : Монография / Т.А. Барышева ; Рос. гос. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 205 с. – ISBN 5-8064-0619-9.
7. Белова В. В. Воспитание познавательной, творческой и общественной активности подростков во внешкольных учреждениях: Методические рекомендации. – Орел: Наука, 2015. – 20 с.
8. Березина В. А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития. автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / В.А. Березина. – М., 1998 – 147 с.
9. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. – М.: Мир, 1988. – 248 с.
10. Боголюбская М. С. Музыкально-хореографическая искусство в системе эстетического и нравственного воспитания : (Учеб.-метод. пособие для клуб. работников) / М. С. Боголюбская; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы. – М. : ВНИЦНТИКПР, 1986. – 92 с.

11. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.
12. Богоявленская Д. Б. Психологические основы интеллектуальной активности: автореферат дис. ... доктора психологических наук: 19.00.01 / АПН СССР. НИИ общ. и пед. психологии. – Москва, 1987.
13. Бурцева Г. В. Мастерство хореографа: учебно-практическое пособие / Г. В. Бурцева. – Барнаул : Изд-во Алтайской гос. акад. культуры и искусства, 2014. – 227 с. – ISBN 978-5-4414-0018-3.
14. Бычков В. В., Бычков О. В. Эстетика // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9.
15. Васенина Е. В. Российский современный танец. Диалоги. / Е. Васенина. – М.: Emergency Exit, 2005. – 262 с. – ISBN 5-98726-005-1.
16. Васькова Л. Л. Научный анализ генезиса танца модерн / Л. Л. Васькова // Вестник Москгос. ун-та культуры и искусств. – 2011. – № 6. – С. 166–170.
17. Волынкин В. И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие. – Ростов н/Д:Феникс, 2007. – 448 с. – ISBN 978-5-222-11688-3 (В пер.).
18. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : Психол. очерк : Кн. для учителя / Л. С. Выготский; [Послесл. В. В. Давыдова]. – М. : Просвещение, 1991. – 90 с. – ISBN 5-09-003428-1 : 60 к.
19. Гессен С. И. Основы педагогики : Введ. в прикл. философию : Учеб. пособие для вузов / С. И. Гессен. – М. : Школа-пресс, 1995. – 447 с. – ISBN 5-88527-082-1.

20. Загвязинский В. И. Теория обучения : современная интерпретация : учебное пособие для студентов вузов / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2008. – 188 с. – ISBN 978-5-7695-5480-3.
21. Зыков А. И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов. / А.И. Зыков. – СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2018. – 344 с. – ISBN 978-5-8114-1862-6.
22. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – М. [и др.] : Питер, 2009. – 444 с. – ISBN 978-5-49807-239-5.
23. Ипполитова П. С. Спортивные танцы «Хип-Хоп» / П.С. Ипполитова. – М.: Альтра Терра, 2015. – 312 с.
24. Клыкова Л. А. Развитие художественно-эстетической компетенции студентов хореографических специальностей: дисс. ... канд.пед.наук: 13.00.08./Клыкова Людмила Алексеевна. – Челябинск, 2009. – 212 с.
25. Козлов В. В. Интегративная танцевально-двигательная терапия / В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. – 2-е изд., расшир. и дополн. – СПб. : Речь, 2006. – 286 с.
26. Круглова Л. Ю. Формирование творческой самостоятельности подростков в учреждении дополнительного образования детей: дис... канд. пед. наук : 13.00.01/ Л.Ю. Круглова. – Челябинск, 1997. – 207 с.
27. Лихачев Б. Т. Педагогика: курс лекций. – М.: Прометей, 2005. – 589 с. – ISBN 978-5-691-01654-7 (в пер.).
28. Лук А. Н. «Мышление и творчество» – Москва: Издательство политической литературы, 1976. – 144 с.
29. Мельникова Е. П. Хореографический коллектив как средство развития творческой самореализации личности / Е.П. Мельникова // Вестник МГУКИ. – 2011. – № 5. – С.158–162.
30. Никитин В. Ю. Современный танец в России: тенденции и перспективы / В.Ю. Никитин // Вестник МГУКИ. – 2013. – № 2 (52) – С. 232–238.

31. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца / В.М. Пасютинская. – М.: Просвещение, 2007. – 223 с. – ISBN В пер. (В пер.): 65 к.
32. Педагогика : Учебник / [Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефовичус и др.]; Под ред. Л. П. Крившенко. – М. : Проспект, 2004. – 428 с. – ISBN 5-98032-427-5.
33. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бат; Редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.
34. Пидкасистый П. И. Педагогика / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т. А. Юзефовичус ; под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Академия, 2014. – 619 с. – ISBN 978-5-4468-0229-6.
35. Поддьяков Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка / Н. Н. Поддьяков. – СПб. : Речь ; Москва : Образовательные проекты ; 2010. – 143 с. – ISBN 978-5-9268-0899-2.
36. Подласый И. П. Педагогика : [Учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений] / И. П. Подласый. – М. ; Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС» : Просвещение, 1996. – 630 с. – ISBN 5-09-007344-9.
37. Пузыни Т. Г. Авторство – пространство развитие творческой индивидуальности школьника / Т. Г. Пузыни // Новые ценности образования. – 2004. – № 2 (17). – С. 62–71.
38. Пуртова Т. В. Учите детей танцевать / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная. – М. : Гуманитар.-изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 254 с. – ISBN 5-691-00814-5.
39. Реан А. А. Психология и педагогика : Учеб. для вузов / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с. – ISBN 5-272-00266-0.
40. Резвицкий И. И. Философские основы теории индивидуальности / И. И. Резвицкий. – СПб. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1973. – 1173 с.
41. Роговик Л. С. Танцевально-психомоторный тренинг : теория и

практика / Людмила Роговик. – СПб. : Речь, 2010. – 252 с. – ISBN 978-5-9268-0975-3.

42. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Питер, 2012. – 705 с. – ISBN 978-5-459-01141-8.

43. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности : Учебник / Н. В. Самоукина; Ассоц. авт. и изд. «Тандем». – М. : ЭКМОС, 1999. – 351 с. – ISBN 5-88124-040-5.

44. Силкин П. А. Хореография : рекомендации по отбору детей и педагогические приемы развития данных : учеб. пособие для вузов. – СПб : ФГБОУ ВПО «Акад. Русского балета им. А. Я. Вагановой», 2013. – 81 с. – ISBN 978-5-93010-056-3.

45. Скаткин М. Н. Школа и всестороннее развитие детей. – М., 1980.

46. Стюарт Ю.В. Становление художественно-эстетической компетенции детей старшего дошкольного возраста: дисс. ... канд.пед.наук: 13.00.02./Стюарт Юлианна Владимировна. – Челябинск, 2012. – 250 с.

47. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям // Сухомлинский В. А. Избр. пед. соч.: В 3 т. – М., 1979.

48. Туник Е. Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002.

49. Уварина Н. В. Актуализация творческого потенциала младших школьников в образовательном процессе: монография/Н. В. Уварина. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 296 с.

50. Учебно-тренировочный процесс. – URL: https://studbooks.net/802267/turizm/uchebno_trenirovochnyy_protsess (дата обращения: 14.06.2021).

51. Харькин В. Н. Импровизация... Импровизация? Импровизация! / В. Н. Харькин. – М. : ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 288 с.

52. Хореография – индивидуальный подход / Стихия танца. – URL: http://www.elementdance.ru/headings/choreography_the_individual_approach (дата обращения: 02.06.2021).

53. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии / А. Я. Цорн. – СПб [и др.] : Планета музыки : Лань, печ. 2011. – 539 с. – ISBN 978-5-8114-1145-0.

54. Чернышева С. А. К уточнению содержания понятия «художественно-эстетическая компетенция» // Теория и практика образования в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014. – С. 309–313. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6822/> (дата обращения: 10.06.2021).

55. Чурашов А. Г. Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании средствами хореографии: диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук / А. Г. Чурашов. – Челябинск: ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 2013. – 139 с.

56. Шадриков Б. Д. Деятельность и способности / Б. Д. Шадриков. – Москва, 1994. – 61 с.

57. Эльконин Д. Б. Детская психология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ред.-сост. Б. Д. Эльконин. – М. : Академия, 2004. – 384 с.

58. Энгельмейер П. К. Теория творчества. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. – 208 с. – ISBN 978-5-397-01015-3.

59. Яголковский С. Р. Психология креативности и инноваций : учебное пособие / С.Р. Яголковский ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.