

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3944502>

УДК 793.3

Шевченко Е.П., Петухова Н.С.

Шевченко Елена Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. 410012, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, 83. E-mail: elenabushmina@yandex.ru.

Петухова Наталья Сергеевна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. 410012, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, 83. E-mail: petukova.natusik@mail.ru.

Методы развития творческой индивидуальности подростков в хореографии

Аннотация. В статье анализируется определение творческой индивидуальности и рассматриваются методы развития творческой индивидуальности подростков в хореографии. Развитие творческой индивидуальности приобретает особую значимость в сфере хореографии, ведь творчество и творческая деятельность всегда неотделимы от искусства, в том числе и от хореографии как одного из видов искусства. Анализ методов преподавания хореографии, которые обладают потенциалом в развитии творческой индивидуальности подростков позволил выявить авторам такие методы как: игровой, физических действий, невербальный, мозговой штурм, метод коллективного поиска идей, импровизация, схоластический.

Ключевые слова: творческая индивидуальность, хореография, подросток, метод, развитие, импровизация.

Shevchenko E.P., Petuhova N.S.

Shevchenko Elena Petrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Saratov State University. 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya st., 83. E-mail: elenabushmina@yandex.ru.

Petuhova Natalya Sergeevna, Saratov State University. 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya st., 83. E-mail: petukova.natusik@mail.ru.

Methods of developing the creative personality of adolescents in choreography

Abstract. The article analyses the definition of creative individuality and examines the methods of developing the creative individuality of teenagers in choreography. The development of creative individuality is particularly important in the realm of choreography, since creativity and creative activity are always inseparable from art, including choreography as an art form. The analysis of methods of teaching choreography, which have the potential to develop the creative individuality of adolescents, made it possible to identify such methods as: play, physical actions, non-verbal, brainstorming, method of collective search of ideas, improvisation, scholastic.

Key words: creative individuality, choreography, teenager, method, development, improvisation.

Творческая индивидуальность человека проявляется в неповторимом, самобытном способе осуществле-

ния деятельности, предполагающей качественное преобразование личности, развитие ее творческого потенциала. Твор-

ческая индивидуальность – это осмысленная реализация человеком собственной индивидуальности. Похожую точку зрения выразил Д.Н. Морган, который еще в пятидесятых годах прошлого века на основе анализа различных определений творчества, установил, что общим в них всегда является одно: создание чего-то нового и уникального [3]. Так как человеческая индивидуальность неповторима, то реализация индивидуальности и есть сам творческий акт, то есть внесение в мир чего-то нового, ранее не существовавшего. Характеристики творческой индивидуальности не столько предметны (наличие того или иного продукта – материального или идеального), сколько процессуальны, поэтому творчество следует рассматривать как процесс выявления собственной индивидуальности.

Чтобы индивидуальность могла проявиться, во-первых, она должна быть в той или иной форме осознана самой личностью; во-вторых, необходимы определенные средства, позволяющие выразить собственную индивидуальность; и, в-третьих, нужны определенные условия, в которых такое проявление индивидуальности возможно.

Таким образом, творческая индивидуальность человека является системным, интегративным, личностным образованием, представляющим собой совокупность интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-волевых и профессионально-ценностных качеств.

Развитие творческой индивидуальности человека связано с созданием необходимых для успешного осуществления этого процесса внешних и внутренних условий. К внешним условиям возможно отнести сформированное научно-образовательное пространство, психологический климат, созданный преподавательским коллективом, принятый стиль педагогического общения, характер организуемой педагогической деятельности. Внутренним условием, а также средством участия субъекта в развитии своего творческого потенциала, является готовность

личности к творческому инновационному саморазвитию и самореализации.

В юности, когда личность сталкивается со множеством новых, противоречивых ситуаций, основное внимание следует уделять раскрытию творческой индивидуальности. Согласно исследованию В.Н. Дружинина, эффективное развитие творческой индивидуальности в юношеском возрасте объясняется большим объемом знаний и опыта, чем в детском возрасте [2].

Существует достаточно распространенная точка зрения о том, что каждый ребенок талантлив от рождения, но существует и другая точка зрения о том, что способности могут быть подавлены «неправильным» обучением. Так, согласно мнению Л.А. Холодковой, есть внутренние и внешние барьеры, которые могут сдерживать развитие творческой индивидуальности подростков. Внутренние барьеры обусловлены неверным воспитанием или низким уровнем образования. Обязательными условиями развития творческой индивидуальности в подростковом возрасте являются – позитивная самооценка личности, ее внутренняя мотивация к творчеству и социальная поддержка [4].

Зная типологические особенности личности и характеристики ее окружения, можно высказать предположение относительно ее достижений и стремления к совершенствованию. Так, например, школьники, находящиеся в обществе сверстников и имеющие возможность к самореализации в творчестве, обучаются с максимальной эффективностью и ценят возможность свободного выбора. Но как показывает практика, далеко не каждый из них готов к принятию самостоятельных ответственных решений.

Вопросы развития творческой индивидуальности приобретают особую актуальность в сфере хореографии. Творчество и творческая деятельность всегда неотделимы от искусства, в том числе и от хореографии как вида искусства. Творческая индивидуальность применительно к хореографической деятельности понима-

ется как проявление интеллектуальной активности, направленной на создание и воплощение оригинального художественного замысла посредством танца и телесной пластики.

Анализ научно-методической литературы по вопросу выявления методов развития творческой индивидуальности в хореографии позволил выявить несколько ряд таких методов.

Наиболее эффективным среди них является игровой метод. Конечно, при первом его упоминании возникает ассоциация с использованием игры в качестве метода работы с коллективом. Однако у

игрового метода есть огромный потенциал в развитии творческой индивидуальности. Исходя из постулатов теории психолога С.Г. Холла, в игре изначально заложен творческий и развивающий потенциал, что находит свое выражение:

- в обособленности от обыденности жизни;
- мотивационной сфере, в которой занимающийся руководствуется только личностными мотивами и установками [6].

Использование игрового метода на занятиях хореографией опирается на следующие особенности развития личности человека (Рис. 1):

Рисунок 1

Во время проведения занятий по хореографии, использование преподавателем игрового метода позволяют:

а) пробудить интерес к хореографическим занятиям у каждого обучающегося;

б) в игровой форме диагностировать актерские способности и уровень проявления творческой инициативы;

в) реализовать функцию эстетического воздействия на занимающегося.

Игровой метод дает подростку, занимающемуся хореографией возможность «примерить» на себя разные роли, определив свое внутренне отношение к ней, ощущение себя в этой роли, тем самым способствуя развитию творческой индивидуальности.

В центре внимания педагогов кроме игрового метода находится метод физических действий, который также приме-

няется в хореографии [1]. Данный метод направлен на то, чтобы вызвать состояние веры в предлагаемые обстоятельства к роли, образу или действию. Суть данного метода заключается в выполнении действий по следующему алгоритму (Рис. 2).

На первый взгляд может показаться, что метод физического действия целесообразен в театральной среде, однако при использовании данного метода в хореографии не нужно ассоциировать физическое действие с действием механическим. Движение имеет механическую основу (сокращение группы мышц), тогда как физическое действие всегда имеет в своей основе психологическую сторону (задействованы воля, мысль, фантазия, воображение и т. д.). Следовательно, для обоснования того или иного выполняемого действия нужно активизировать фантазию, воображение исполнителя.

Рисунок 2

Метод физического действия необходимо рассматривать в связке: метод физического действия → целенаправленность → сюжет. Именно драматургический уклон позволяет использовать метод физического действия как средство развития творческой индивидуальности.

В соответствии с представлением о творческой индивидуальности, целесообразно использование в работе педагога-хореографа невербального метода. Данный метод позволяет работать над пластичностью, выразительностью, тут связующим звеном выступает эмоциональная сфера.

Невербальный метод включает в себя такие составляющие, как: жест, поза, мимика, пантомимика. Все эти составляющие позволяют развивать творческую индивидуальность с помощью:

- понимания подростком собственного тела, прочувствования своих физических возможностей в хореографии;
- соединения поз, мимики и жестов в пластичные фразы и более сложные по структуре элементы хореографии;
- трансформации образов окружающего мира, путем соединения воображения с телесным воплощением.

В учебной хореографической деятельности находят свое применение такие методы развития творческой индивидуальности, как «мозговой штурм» и «метод коллективного поиска идей». На наш взгляд, целесообразно использовать вышеуказанные методы для создания танцевального номера. Рассматриваемые

методы позволяют проделать огромную интеллектуальную и творческую работу. На рисунке представлена деятельность подростка, мотивированная методом мозгового штурма (Рис. 3).

Важно отметить, что самостоятельная деятельность подростка обязательно должна сопровождаться консультациями со стороны педагога по хореографии в плане:

- информационной поддержки;
- грамотного подбора лексического материала;
- помощи по основам драматургии.

Такая работа позволяет мотивировать подростка на проявление творческой индивидуальности через оригинальное воплощение своей идеи средствами хореографии.

В качестве метода развития творческой индивидуальности на занятиях хореографией одним из ключевых является метод импровизации. Техника контактной импровизации была разработана Стивом Пэкстоном. Для любой импровизации характерно, что создание чего-либо нового и его воспроизведение (показ создаваемого) совпадают по времени. Импровизация всегда публична – предполагает свидетелей и воспринимается ими как экспромт. Присутствие импровизации – показатель творчества в любой деятельности. Для детей импровизация – это первотворчество в их стихийном или организованном самовыражении, самопроявлении, самоутверждении, уже поэтому импровизация педагогически самоценна [5].

Рисунок 3

Раскрепоститься в танце подросткам бывает очень сложно, причина заключается в зажатости, боязни сцены и зрителей. Для овладения навыками импровизации, следует изучать танец, учиться понимать и слышать музыку, чтобы достичь ощущения себя в свободном и бесконечном пространстве. Для подростков импровизация – это возможность заглянуть в себя, утвердиться в себе самом, или предпринять усилия, чтобы переключить себя в другое состояние. Здесь же можно понять свое тело и отношение к нему, своё состояние среди других учащихся. Импровизация позволяет познать, что больше нравится импровизировать одному, уходя в свой мир или импровизировать с кем-то и пополняться энергией и передавать её.

Развивающий и творческий потенциал импровизации раскрывается в следующих её особенностях:

1) импровизация всегда насыщена в эмоциональном плане, что является обязательным критерием для развития творческой индивидуальности;

2) позволяет раскрыть личностные качества ребенка;

3) предоставляет полную свободу выбора эмоций и невербальных средств выражения для раскрытия темы;

4) реализация творческого и физического потенциала в комплексе позволяет подростку формировать свой собственный индивидуальный хореографический стиль.

Использование метода импровизации всегда должно дополняться комплексом художественных средств: костюмом и иным реквизитом. Через такую художественную целостность хореография дает ребенку возможность раскрыть внутреннее состояние через движение, пластику.

Отдельно можно выделить метод стохастической (случайной) хореографии. Это метод хореографии, в котором содержится рандомизированная переменная, случайность или вероятность. Он применяется преимущественно на этапе создания хореографического номера, либо во время представления работы зрителям. Так как такая хореография, создается с использованием элемента случайно-

сти, это придает ей непредсказуемость, а также подчеркивает независимость от музыки и пространства. Например, одним из примеров «случайного» танца является умение находить способы соединения одного движения с другим в необычной и нестандартной последовательности и направлении.

Данный метод на сегодняшний день не имеет широкого распространения, но как способ реализации творческой индивидуальности он берет свое начало еще в пятидесятых годах двадцатого столетия из работы хореографа Мерса Каннингема. Более широкое распространение метод «случайной» хореографии получил в 1990-х годах в contemporary dance.

Использование вышеперечисленных методов в различных их сочетаниях позволяет индивидуализировать обучение, научить подростка следовать за своим телом, быть выразительным, эмоциональным, импровизировать, – все это способствует развитию творческой индивидуальности.

Таким образом, хореография как один из видов искусства имеет неограниченный потенциал для развития творческой индивидуальности подростков. Анализ методов преподавания хореографии, которые обладают таким потенциалом, позволило выявить следующие методы:

- игровой;
- физических действий;
- невербальный;
- мозговой штурм и метод коллективного поиска идей;
- импровизация;
- схоластический.

Благодаря использованию этих методов, педагог-хореограф не только формирует предметную компетенцию у подростков, занимающихся хореографией, но и метапредметную компетенцию, в которую входит личностное развитие ученика, раскрытие его задатков и творческой индивидуальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко Н.И. Методика хореографической работе в школе. Киев: Музыкальная Украина, 1985. 210 с.
2. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. М.: Просвещение, 1996. 218 с.
3. Жукова О.А. Избранные работы по философии и теории культуры. М.: Издательство «Согласие», Издательство «Артём», 2014. 840 с.
4. Харченко Л.Н., Панова И.Е. Творческая индивидуальность, как проявление личностного в человеке и интегративно-инновационного в специалисте // Вестник государственного университета управления. 2009. № 12. С. 83-87.
5. Харькин В.Н. Импровизация... Импровизация? Импровизация! М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. 228 с.
6. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. Пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л. Царук. Под ред. А.Д. Наследова. СПб.: Изд-во «Евразия», 2002. 532 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bondarenko N.I. Metodika horeograficheskoj rabote v shkole. Kiev: Muzykal'naja Ukraina, 1985. 210 s.
2. Druzhinin V.N. Psihodiagnostika obshhih sposobnostej. M.: Prosveshhenie, 1996. 218 s.
3. Zhukova O.A. Izbrannye raboty po filosofii i teorii kul'tury. M.: Izdatel'stvo «Soglasie», Izdatel'stvo «Artjom», 2014. 840 s.
4. Harchenko L.N., Panova I.E. Tvorcheskaja individual'nost', kak projavlenie lichnostnogo v cheloveke i integrativno-innovacionnogo v specialiste // Vestnik gosudarstvennogo universiteta upravlenija. 2009. № 12. S. 83-87.

-
5. Har'kin V.N. Improvizacija... Improvizacija? Improvizacija! M.: IChP «Izdatel'stvo Magistr», 1997. 228 s.
 6. Shul'c D.P., Shul'c S.Je. Istorija sovremennoj psihologii. Per. s angl. A.V. Govorunov, V.I. Kuzin, L.L. Caruk. Pod red. A.D. Nasledova. SPb.: Izd-vo «Evrazija», 2002. 532 s.

Поступила в редакцию 25.06.2020.
Принята к публикации 29.06.2020.

Для цитирования:

Шевченко Е.П., Петухова Н.С. Методы развития творческой индивидуальности подростков в хореографии // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 169-175. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/ShevchenkoPetuhova.pdf>