

Дорофеева Наталья Васильевна,
педагог дополнительного образования,
ГБУДО «БелОДДТ»

Дорофеев Вячеслав Николаевич,
педагог дополнительного образования,
ГБУДО «БелОДДТ»

Давиденко Елизавета Вячеславовна,
педагог дополнительного образования,
ГБУДО «БелОДДТ»

Водяная Екатерина Владимировна,
заведующий отделом , ГБУДО «БелОДДТ»

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ХОРЕОГРАФИИ

Аннотация. Хореография имеет большой потенциал для развития гармонично развитой личности через развитие физических качеств личности, обучение и художественное воспитание детей, формирование творческих способностей. В статье рассматриваются особенности развития творческих способностей в хореографическом коллективе.

Ключевые слова: Творческие способности, воображение, мышление, хореография, хореографический коллектив.

Способность к критическому и творческому мышлению, готовность творчески подходить к решению задач, умение работать в команде и адаптироваться к изменяющимся условиям - это новые ориентиры в развитии личности. Наличие этих качеств и их необходимый уровень обеспечивается творческими способностями.

Именно поэтому современная система образования и воспитания, ориентированная на ценности культуры, уделяет пристальное внимание, целенаправленному развитию творческих способностей личности, начиная с раннего возраста.

Заложенные в систему образования культурные традиции, не ограничиваются соприкосновением только лишь с областями точных наук. Несущие в себе воспитательный потенциал, они широко раскрываются в различных видах искусства, особенно ярко проявляясь в хореографии.

Танцевальное искусство, обладая уникальной способностью воздействовать на эмоциональную и интеллектуальную сферу человека, занимает особое место в культурной жизни общества и является не только важным средством воспитания личностных качеств, но и фактором развития эстетического вкуса и творческих способностей.

В структуре творческих способностей выделяют два важнейших компонента: творческое воображение и творческое мышление. Творческое воображение подразумевает создание новых уникальных и значимых образов, идей и представлений, которые затем применяются в творческой деятельности. Воображение позволяет танцору видеть и представлять себе движения, которые могут быть реализованы в танце. Это не просто умение комбинировать движения, но и способность создавать новые, уникальные формы и образы, которые могут быть восприняты зрителем.

Творческое мышление представляет собой процесс преобразования этих образов в конкретный результат. В хореографии творческое мышление - это способность генерировать

новые идеи, находить нестандартные решения и адаптироваться к меняющимся условиям. Психологическими аспектами творческого мышления выступают такие компоненты, как мотивация, уверенность в себе, открытость к новым идеям и способность к саморефлексии.

Процесс развития творческих способностей начинается с развития базовых навыков, таких как координация, ритм, чувство пространства и времени; продолжается танцевальной практикой, формирующей эмоциональную отзывчивость; закрепляется групповой работой в коллективе, которая развивает социальные навыки, учит детей взаимодействовать друг с другом, принимать и учитывать мнения товарищей.

Для развития творческих способностей педагоги используют в различные задания и упражнения для развития творческих способностей. Ниже приведем некоторые из них.

1. Импровизация - обучающиеся могут создавать свои собственные движения и комбинации, что позволяет им развивать индивидуальный стиль и уникальность, креативность, умение выражать идеи через тело, и уверенность в своих движениях, а также появляется понимание связи эмоций и пластики. В качестве примера могут служить задания, в которых каждому обучающемуся предлагается выбрать одну из стихий «Воздух», «Вода», «Огонь», «Земля» и передать её характер через движение. Примером может служить и свободная импровизация под музыку (инструментальные композиции, звуки природы), в которых каждый ребёнок создаёт мини-этюды, выражая выбранную стихию.

2. Создание хореографии - обучающиеся могут разрабатывать собственные танцевальные номера, что способствует развитию навыков композиции, музыкальности и понимания структуры танца, развитию критического мышления. Примером могут также выступать задания по теме «Стихии природы». Например, изобразить «как капля воды падает в океан», «как разгорается пламя». Такой подход делает процесс создания хореографии живым и персонализированным, а не просто заучиванием движений. Благодаря эффективности таких заданий обучающиеся чувствуют вовлеченность (их идеи воплощаются), развивают креативность (поиск нестандартных решений), улучшают работу в команде (взаимное уважение к идеям других).

3. Интерпретация музыки и эмоций, передавая их через движение - это процесс, когда танцор или исполнитель передаёт характер, динамику и чувства музыкального произведения с помощью пластики тела. Примером может послужить музыкальный вариант «Весна» из «Времен года» А. Вивальди (лёгкая, радостная, полная энергии). Ключевые принципы творческого задания: динамика (резкие/плавные движения соответствуют громкости и темпу), пространство (широкие жесты для мощной музыки, сжатые - для печальной), эмоциональная окраска (напряжённые мышцы для драмы, расслабленные - для лирики). Такая интерпретация превращает музыку в видимую историю, усиливая её воздействие на зрителя.

4. Работа в группе. Хореография зачастую требует сотрудничества с другими участниками. Через создание групповой импровизационной мини-композиции, упражнений на доверие и контакт (работа в парах) можно раскрыть творческий потенциал обучающихся посредством взаимодействия и коллективного творчества. Групповая работа не только совершенствует технику, но и помогает каждому обучающемуся проявить индивидуальность, раскрепощаться, учиться выражать эмоции через движение, развивать навык коллективного творчества (умение слушать, предлагать идеи, адаптироваться), быть уверенным в своих хореографических возможностях.

5. Эксперименты с движением - обучающиеся могут пробовать различные стили и техники, что способствует расширению их танцевального кругозора и поиску новых форм самовыражения, например задание «Живая скульптура» - участники делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа получает абстрактную концепцию (например, «Хаос», «Тишина», «Равновесие»). Необходимо создать «движущуюся скульптуру», где тела взаимодействуют

как части единого механизма. Можно использовать контактную импровизацию. Для разнообразия в выполнении творческих заданий, возможно, добавить работу с предметами (ткань, стулья). Эти задания особенно полезны для тех, кто привык действовать по шаблонам, так как провоцирует выход из зоны комфорта: ломаются стереотипы о «правильном» танце, обучающиеся начинают воспринимать движение как бесконечный ресурс для самовыражения.

В контексте танцевального коллектива творческие способности становятся особенно важными, так как именно они позволяют детям не только следовать заданным хореографическим схемам, но и вносить в них свой уникальный стиль, интерпретировать движения и эмоции, а также участвовать в создании новых танцевальных номеров, формированию командного духа и взаимодействия между участниками. Коллектив, в котором участники могут свободно проявлять свои идеи и креативность, становится более сплоченным и продуктивным.

Таким образом, главная цель, стоящая перед педагогом-хореографом, это воспитание гармоничной личности. И вся работа в хореографическом коллективе направлена на формирование личностных качеств, развитие танцевальных навыков, эстетического вкуса, правильное физическое развитие, повышение уровня культуры и художественного уровня, развитие творческих способностей каждого обучающегося, так и коллектива в целом.

Список литературы:

1. Богоявленская, Д.Б. Проблема методологии развития творчества в практике образования // Д.Б. Богоявленская / Культурно-историческая психология, 2023 – Том 19. № 3. – С. 56-63.
2. Бочкарева, Н.И. Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и хореографии: Учебно-методическое пособие / И.Н. Бочкарева. – Москва: Кемерово, 1999. – 64 с.
3. Кондратьева, Н.В. Сущность понятия «Творческие способности» // Концепт, 2015. – № 9 – С.1-8.

