Искусствоведческие методы в формировании творческого мышления студентов колледжа культуры (хореографическое творчество)

Т.М. Карпухина[1,2], Е.Г. Милюгина[1]
[1]ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия
[2]ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова, г. Тверь, Россия

Определены основные направления формирования творческого мышления студентов в условиях освоения дисциплины «Композиция и постановка танца» на кафедре «Хореографическое творчество» Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова. Предложена система заданий по формированию творческого мышления студентов, разработанная на основе искусствоведческих методов, описана апробация заданий, проанализирована продуктивность их внедрения.
***Ключевые слова**: среднее профессиональное образование, творческое мышление, танцевальная педагогика, хореографическое искусство, композиция и постановка танца.*

Введение. В сфере культуры и искусства творческое мышление является основой освоения профессии, так как развивает нестандартное видение и решение проблемных ситуаций. В силу психологических и возрастных особенностей студентов колледжей возникает необходимость целенаправленного формирования их творческого мышления как процесса, порождающего конкретный творческий продукт. Творческий продукт служит характеристикой уровня профессиональной подготовки специалиста среднего звена в своей области. В хореографическом искусстве творческим продуктом является хореографическая композиция.

Актуальность исследования подтверждается ФГОС СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) [10], где поставлены задачи подготовки руководителя любительского творческого коллектива, обладающего творческим мышлением. В исследовании анализируется продуктивность использования искусствоведческих методов в формировании творческого мышления студентов колледжа культуры – будущих руководителей любительского творческого коллектива. Погружение в сферу будущей деятельности помогает студентам учиться решать творческие задачи, связанные с будущей профессией.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы профессиональной подготовки педагогов-хореографов исследовали В.Ю. Никитин [6] и А. Жуйкова [2]; проблемы формирования творческого мышления студентов – Г.В. Бурцева [1] и Е.В. Нейфельд [5]. Использование искусствоведческих методов в работе хореографов описали Т.В. Портнова [7] и М.В. Судакова [9]; важные для темы замечания по использованию этой группы методов в обучении сделали Т.П. Карпухина [3] и М.О. Рубинс [8]. При всем разнообразии подходов и методических разработок, анализ научной литературы показал отсутствие системных исследований по формированию творческого мышления студентов колледжа культуры

© Карпухина Т.М., Милюгина Е.Г., 2026

(хореографическое творчество) с использованием искусствоведческих методов.

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и апробировать систему заданий по формированию творческого мышления студентов колледжа культуры (хореографическое творчество) на основе искусствоведческих методов и проанализировать полученные результаты.

Результаты исследования. Эмпирическая база исследования – Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова, 15 студентов 4 курса кафедры «Хореографическое творчество», 1 семестр 2025–2026 уч.г. Искусствоведческие методы подобраны в соответствии с проблемами, выявленными в результате диагностики уровня сформированности творческого мышления студентов данной группы (сентябрь 2025 г.). Так, 60% студентов показали средний уровень сформированности когнитивного компонента творческого мышления, обнаружив фрагментарность знаний по темам «Балетмейстер и сущность его профессии», «Хореографический текст и его лексика», «Композиция и драматургия танца», и низкий уровень сформированности профессиональной творческой мотивации. 86% студентов понимают ценность искусства в целом и хореографического искусства в частности, однако поведенческий компонент их творческого мышления оказался нестабильным: преобладал средний уровень, причем у некоторых студентов с высокими показателями в других компонентах поведенческая активность была на низком уровне.

Выявленная в диагностике несбалансированность знаний, мотивации и поведенческой активности подтвердила необходимость применения искусствоведческих методов для стимулирования творческой деятельности студентов. Далее представлен сделанный нами выбор искусствоведческих методов формирования творческого мышления студентов колледжа культуры и практическая апробация этих методов в системе заданий.

Для формирования *когнитивного компонента творческого мышления* использованы формальный, иконографический и иконологический методы анализа произведения искусства. Формальный метод, выбранный для освоения основ композиции и постановочного процесса хореографического произведения, реализован в задании «*Написание композиционного плана и структуры хореографического произведения*». Студенты формировали композиционный план с описанием содержания и структуры будущей хореографической постановки, разрабатывали идею в соответствии с законами драматургии и построения композиции. Этот метод использовался также в анализе музыкального материала и выбранной темы. На основе собранных данных был составлен композиционный план будущей хореографической постановки. Так, студентка выбрала тему «патриотизм» и разработала сюжетную линию хореографической постановки «Жду тебя» (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, финал), синхронизировала композиционный план с выбранным музыкальным материалом.

Полученные результаты: задание выполнили все студенты, были отмечены трудности, связанные с описанием драматургии и сюжетной линии танца.

Задание «*Написание либретто*» построено на иконографическом и иконологическом методах [7], включающих структурный и мотивный анализ произведения, в частности выявление ключевых по смыслу или повторяющихся по сюжету образов и символов. Задание выполнялось на основе результатов первой работы: ее продолжением стала персонализация героев, изучение символики эпохи, детализация сюжетной линии и смыслов постановки. Студенты определили персонажей будущей хореографической постановки, мотивы их действий, уточнили временно́й контекст выбранной темы. Результат работы был представлен в виде либретто будущей хореографической постановки. Полученные результаты: 13 студентов справились с написанием либретто, 2 студента не справились, но смогли дать устное описание либретто.

Для формирования *мотивационного компонента творческого мышления* использованы биографический и формально-стилистический методы. Задание «*Анализ творчества балетмейстера*» направлено на изучение влияния жизненных обстоятельств на формирование творческой личности хореографа. Результатом стал устный доклад студента о проделанной работе. Полученные результаты: студенты определили, что личная мотивация является отличительной чертой авторской постановки и стимулом профессиональной самореализации. Все студенты справились с заданием самостоятельно.

Задание «*Особенности хореографической лексики балетмейстера*» связано с предыдущим: после знакомства с творчеством балетмейстера студент выбирал три различных по форме его хореографических произведения и анализировал композиционные приемы, рисунок и хореографическую лексику. Результатом стало эссе, в котором фиксировались выявленные особенности: композиция, рисунок танца и хореографическая лексика. В хореографической лексике студенты отметили особенности построения комбинаций, использование художественных приемов. Это задание помогло студентам выявить авторские особенности творчества и сформировать основы для собственной авторской позиции, что способствовало развитию мотивации к самостоятельной творческой деятельности. Полученные результаты: 10 студентов справились с работой самостоятельно, 5 студентов не выполнили задание письменно и ограничились устным ответом.

Задание «*Сочинение хореографического текста*». По результатам предыдущего задания студенты создавали хореографический текст будущей постановки, учитывая стиль, музыкальную и хореографическую основу и лексические особенности эпохи и формируя свой авторский стиль в хореографическом тексте. Полученные результаты: с заданием справились

8 студентов, остальные показали низкую заинтересованность в изучении творчества балетмейстеров-профессионалов.

Для формирования *ценностного компонента творческого мышления* применялись сравнительно-исторический метод [4, 9] и экфрасис. Сравнительно-исторический метод использован в задании «*Балет vs Балет*», где студентам предлагалось сравнить две постановки балета «Лебединое озеро» (1876) П.И. Чайковского, выполненные Ю. Григоровичем (1969, Большой театр, Москва) и М. Борном (1995, театр Садлерс-Уэллс, Лондон). После просмотра спектаклей студенты заполняли рабочую таблицу (ожидаемые результаты см. в табл. 1), выявляя общие и отличительные черты и определяя исторические детерминанты анализируемых версий. Полученные результаты: все студенты справились с заданием; 8 студентов полностью выполнили задание; 7 студентов допустили стилистические неточности или сделали задание не полностью.

Таблица 1

Сравнительно-исторический анализ балетных спектаклей

Название	«Лебединое озеро» в постановке Ю. Григоровича (1969)	«Лебединое озеро» в постановке М. Борна (1995)
Сюжетная линия	Классическая интерпретация, трагический финал	Современная адаптация, мужские лебеди
Композиционные элементы	Строгие формы, массовые сцены	Инновационные приемы, психологизм
Костюмы	Традиционные, пачки и трико	Минималистичные, функциональные
Декорации	Детализированные, реалистические	Абстрактные, символические
Хореографический текст	Классический балетный язык	Неоклассический балетный язык с отличительными чертами мужской хореографии

Задание «*Экфрасис*». Мы предложили студентам написать эссе, описав свои эмоции, мысли и ассоциации, возникшие при просмотре спектаклей. Для структурирования работы был предложен алгоритм: какие эмоции вызвал спектакль; повлияло ли цветовое решение на восприятие; соответствует ли хореографический текст сюжетной линии балета и эпохе; подчеркивают ли костюмы особенности персонажей; обоснуйте ответ тремя аргументами. Эссе студенты писали по просмотренным балетным спектаклям на выбор («Лебединое озеро» в постановках Ю. Григоровича и М. Борна). Полученные результаты: большинству студентов было трудно анализировать сложные по стилистике постановки балетмейстеров, а некоторым – формулировать мысли в письменной форме. Из 15 студентов 10 справились с работой полностью и самостоятельно, 5 обращались к преподавателю с вопросами.

Для формирования *поведенческого компонента творческого мышления* мы использовали формально-стилистический метод, реализуя его в ассоциативных играх. Задание «*Пластические ассоциации*» выполнялось в групповой форме: каждый студент выбирал не менее пяти слов, связанных с будущей хореографической постановкой (например: Родина, русский стиль, война, мир, любовь), затем либо сам реализовывал пластические ассоциации, либо использовал опыт наблюдения, выбирая работу другого участника. Результатом были небольшие хореографические фразы, помогающие найти семиотику хореографического текста, которые в дальнейшей работе определяют хореографический текст будущей постановки. Задание выполнялось в игровой форме. Полученные результаты: из 15 студентов 9 перенесли свои пластические ассоциации в свою хореографическую постановку.

Задание «*Мудборд*» является интерпретацией формально-стилистического метода в визуальных ассоциациях, которые в будущем становятся пластическим воплощением. Созданные коллажи и выбранная цветовая гамма будущей хореографической постановки должны выражать ее целостность в единстве формы и содержания. Полученные результаты: из 15 студентов 13 выполнили задание и приступили к практической части; для большинства это стало стимулом к творческой деятельности.

Обсуждение результатов. Разработанные нами задания реализованы в рамках дисциплины «Композиция и постановка танца» с целью формирования творческого мышления студентов колледжа культуры. Студенты 4 курса концентрировали усилия на выпускной квалификационной работе, поэтому многие задания были ориентированы на их будущую постановку, которая и является выпускной квалификационной работой. Задания имели теоретическую основу и в рамках практико-ориентированного обучения колледже нашли практическое применение. На итоговый показ экспертная комиссия приняла четыре законченные хореографические работы: три оказались слабыми в реализации, одна не была представлена, остальные были незавершенными, но вызвали содержательное обсуждение. Положительные отзывы экспертов касались выбора музыкального материала, творческих поисков студентов и нестандартного подхода к теме «патриотизм». Также экспертная комиссия отметила 6 студентов, которые отличались собственным авторским подчерком в хореографическом тексте. Из 14 представленных работ две работы не прошли подтверждения на выпускную квалификационную работу. Данные результаты определяют дальнейший вектор в нашем исследовании, который связан с разработкой программы формирования творческого мышления студентов колледжа культуры и ее системной реализацией.

Выводы. Как показало исследование, искусствоведческие методы целесообразно включать в процесс освоения дисциплины «Композиция и

постановка танца» в условиях среднего профессионального образования для комплексного формирования творческого мышления студентов. Предложенный комплекс заданий позволяет формировать все ключевые компоненты творческого мышления студентов колледжа культуры: когнитивный, мотивационный, ценностный и поведенческий. На практике задания способствуют систематизации знаний, стимулированию личной мотивации и развитию практических навыков. Для формирования поведенческого компонента творческого мышления студентов колледжа культуры необходимы последовательные этапы практической реализации, наставничество и системная поддержка в процессе постановочной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурцева Г.В. Управление развитием творческого мышления студентов-хореографов в процессе вузовской подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Барнаул, 2000. 16 с.
2. Жуйкова Н.А. Педагогические условия формирования профессиональной готовности педагога-хореографа: на примере Республики Южная Осетия: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Махачкала, 2019. 22 с.
3. Карпухина Т.П., Луговской А.В. Антропоморфные метафорические признаки в образном содержании концепта island // Научный диалог. 2021. № 11. С. 106–122.
4. Моргачева Е.Н. Сравнительно-исторический метод: обзор подходов к классификации в общественных науках // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2016. №2 (4) С. 102–114.
5. Нейфельд Е.В. Формирование творческого мышления студента в образовательном процессе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2006. 23 с.
6. Никитин В.Ю. Профессионально-педагогическая подготовка балетмейстера в учебных заведениях культуры и искусств: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08. М., 2007. 49 с.
7. Портнова Т.В. Историография и иконография «Русских балетных сезонов» С. Дягилева // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2011. № 1(25). С. 100–113.
8. Рубинс М.О. Пластическая радость красоты: Экфрасис в творчестве акмеистов и европ. традиция / СПб.: Акад. проект, 2003. с. 357, [1] с., [8] л. ил. (Современная западная русистика; Т. 46)
9. Судакова М.В. Эволюция современного хореографического спектакля и методика его экспертной оценки: автореф. дис. ... канд. иск.: 24.00.01. Владивосток, 2006. 25 с.
10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) // ФГОС. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-51-02-01-narodnoe-hudozhestvennoe-tvorchestvo-po-vidam-1382/ (дата обращения 13.02.2026)

Об авторах:

Карпухина Татьяна Михайловна – магистрант ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33); преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» (Россия, 170002, г. Тверь, просп. Чайковского, 19), e-mail: tmk9karpuhina@mail.ru

Милюгина Елена Георгиевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: elena/milyugina@rambler.ru

Art history methods in developing students' creative thinking in college of culture (choreographic creativity)

T.M. Karpukhina[1,2], E.G. Milyugina[1]
[1]Tver State University, Tver, Russia
[2]Tver College of Culture named after N.A. Lvov, Tver, Russia

The article identifies key areas for developing students' creative thinking while studying the discipline «Dance Composition and Staging» at the Department of Choreographic Creativity at the N.A. Lvov Tver College of Culture. A system of assignments for developing students' creative thinking, bazed using art history methods, is proposed, their testing is described, and the effectiveness of their implementation is analyzed.
***Keywords**: secondary vocational education, creative thinking, dance pedagogy, choreographic art, dance composition and staging.*

About the authors:
Karpukhina Tatyana Mikhailovna – Master's student, Tver State University (33 Zhelyabova St., Tver, 170100); Lecturer, Tver College of Culture named after N.A. Lvov (19 Tchaikovsky Ave., Tver, 170002, Russia), e-mail: tmk9karpuhina@mail.ru
Milyugina Elena Georgievna – Doctor of Philology, Professor, Department of Russian Language and Methods of Primary Teaching, Tver State University (33 Zhelyabova St., Tver, 170100, Russia), e-mail: elena/milyugina@rambler.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 24.02.2026.
Дата принятия рукописи в печать: 15.04.2026.