

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

**«Полихудожественная деятельность как условие развития
творческого потенциала школьников»**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 2 курса 221 группы
направления (специальности) подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование»

профиль «Развитие личности средствами искусства»

Линяевой Марины Николаевны

Научный руководитель:
доктор пед. наук, проф.

 6.06.16 И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:
доктор пед. наук, проф.

 6.06.16 И. Э. Рахимбаева

Саратов 2016 год

Введение. В современных условиях развития общества возрастает потребность в креативных, компетентных людях, способных развивать свой творческий потенциал. Данная потребность приводит к изменению целевых ориентиров образования и ориентацию его на формирование творческой личности. На федеральном уровне эти приоритеты заявлены в Национальной образовательной программе «Интеллектуально-творческий потенциал России» и «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Изложенная в них государственная образовательная политика определяет качественно новые требования к организации и содержанию общеобразовательной подготовки школьников.

Развитие творческого потенциала школьников определяется как процесс необратимого, закономерного, направленного изменения его составляющих, детерминированного как общими и специальными способностями субъекта учебной деятельности, так и внешней организацией процесса обучения через использование соответствующего дидактического обеспечения, в результате чего учащимися достигается новое качественное состояние – прогнозируемые уровни развития творческого потенциала.

Методология развития творческого потенциала личности активно разрабатывается педагогической наукой (Т.Г. Браже, Л.Г. Вяткин, С.Р. Евинзон, Е.В. Колесникова, М.В. Колосова, И.О. Мартынюк, А.М. Матюшкин, Л.Н. Москвичева, В.Ф. Овчинников, Л.Г. Пихтовников, Ю.И. Тарский и др.). Работы по систематизации имеющихся результатов (А.Н. Леонтьев, А.А. Кобляков, В.Г. Рындак) позволяют рассматривать творческий потенциал как систему закономерно связанных возможностей и средств (личностных качеств, знаний, умений, убеждений), необходимых субъекту для разрешения противоречий, возникающих при выполнении определенного вида творческой деятельности.

Особое внимание ученые В.С. Библер, Э. де Боно, В.В. Давыдов, И.О. Загашев, Е.С. Заир-Бек, Р. Крачфилд, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, А.В. Москвина,

А.И. Санникова, С.Д. Смирнов и др. уделяют разработке методического обеспечения развития обозначенного потенциала, включающего как отдельные способы и приемы (решение творческих задач; анализ продуктов деятельности для определения степени новизны и оригинальности; выявление преград, стоящих на пути развития названного потенциала и т.д.), так и технологии в целом (развивающего, проблемного обучения, игровой и проектной деятельности, медиаобразовательные и др.). Именно они позволяют упорядочить совокупность творческих действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса (В.А. Сластенин).

В теории художественного обучения и воспитания личности (Л.В. Богомолова, М.А. Верб, Д.Б. Кабалевский, Е.П. Кабкова, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, А.Ф. Павловский, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др.) убедительно показывается, что основными механизмами развития творческого потенциала являются творческое воображение и фантазия, память и интеллект учащегося. Благодаря этим механизмам школьник, начиная с младшего возраста, имеет возможность познавать новые пути собственного совершенствования.

При всей несомненной теоретической и прикладной значимости многочисленных исследований проблемы развития творческого потенциала личности следует отметить, что в условиях модернизации системы образования она остается открытой для научного поиска.

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной проработанностью многих вопросов развития творческого потенциала школьников посредством полихудожественной деятельности на уроках музыки. Обоснование и дальнейшее исследование комплекса задач и условий, связанных с пониманием сущности и структуры творческого потенциала школьника как интегральной целостности его природных и социальных творческих сил, дает возможность более глубоко раскрыть механизмы становления его творческой личности. Оно позволяет

также найти способы развития способностей учащихся средствами полихудожественной деятельности.

Выполненный в работе теоретический анализ позволил выделить ряд противоречий в развитии творческого потенциала школьника:

- между требованиями, которые предъявляет общества к подготовке творческой, активной, а так же высоко социализированной личности и вместе с этим слабой востребованностью творческого потенциала как личностного, так и группового;

- между стремлениями школьников к созданию своих содержательных форм искусства и в процессе полихудожественной деятельности на уроке музыки и искусства с использованием педагогами стандартных форм деятельности, наработанных практикой общего школьного образования.

Анализ данных противоречий позволил выявить и сформулировать **проблему исследования:** какие технологии развития творческого потенциала школьников на уроках музыки необходимо использовать в современной общеобразовательной школе для его развития?

Цель исследования состоит в выявлении и опытно-экспериментальной проверке технологии развития творческого потенциала школьников на уроках музыки в процессе полихудожественной деятельности.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе.

Предметом исследования является развитие творческого потенциала школьников на уроках музыки посредством полихудожественной деятельности.

В соответствии с указанной целью поставлены **задачи исследования:**

1. Дать общую характеристику полихудожественной деятельности на основе анализа специальной литературы.

2. Изучить и представить психолого-педагогические основы проблемы творческого потенциала.

3. Разработать технологию развития творческого потенциала школьников на уроках музыки в процессе полихудожественной деятельности.

4. Провести опытно-экспериментальное исследование развития творческого потенциала школьников на уроках музыки в процессе полихудожественной деятельности.

Теоретико-методологическую основу исследования составили философские, культурологические, искусствоведческие, психологические, физиологические и педагогические учения, в которых дается научная интерпретация закономерностей творческой деятельности, ее механизмов и структуры творческого потенциала личности. В своём исследовании мы опираемся на философские концепции развития творчества и творческого воображения (В.С. Библер, Н.К. Вахтомин, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, В.Т. Кудрявцев, и др.); результаты исследований в области психологии художественного творчества и художественно-эстетического восприятия искусства (Р. Арнхейм, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, А.А. Мелик-Пашаев, Я.А. Пономарев); положения педагогики развития общих и художественно-творческих способностей учащихся разных возрастных групп (А.А. Адаскина, Т.Д. Марцинковская, З.Н. Новлянская и др.); методики организации творческой работы школьников на уроках музыки в процессе полихудожественной деятельности (Э.Б. Абдуллин, Д.Б. Кабалецкий, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др.).

Для решения поставленных задач был применен комплекс разнообразных **методов исследования:** теоретические - анализ логико-философской, педагогической, психологической, искусствоведческой и физиологической литературы по проблемам исследования; эмпирические - наблюдение, педагогический анализ, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий), анализ и обобщение собственного педагогического опыта.

Экспериментальная база исследования. Опытное-экспериментальное исследование осуществлялось на базе Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №17» Кировского муниципального района города

Саратова и на кафедре теории, истории и педагогики искусства Института искусств Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Всего исследованием были охвачены 83 ученика общеобразовательной школы, из них 43 школьника – основной школы, 30 школьников – начальной школы.

Научная новизна исследования заключается в том, что уточнено понятие «творческий потенциал», представляющий собой интегральную целостность природных и социальных сил человека, обеспечивающей его субъективную потребность в творческой самореализации и саморазвитии; полихудожественная деятельность представлена как интегративное взаимодействие различных видов искусств, где прослеживаются внутренние связи слова, звука, цвета, движения; спроектирована технологий развития творческого потенциала школьников на уроках музыки в процессе полихудожественной деятельности.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, изучение проблем развития творческого потенциала школьников на уроках музыки в процессе полихудожественной деятельности открывает дополнительные возможности для дальнейших теоретико-экспериментальных исследований фундаментального и прикладного характера в области развития творческого потенциала.

Практическая значимость исследования. Результаты предлагаемого исследования имеют практическую значимость для совершенствования учебно-воспитательного процесса на уроках музыки в общеобразовательной школе и использовании на занятиях в дополнительном профессиональном образовании детей.

Положения, выносимые на защиту:

1. Полихудожественная деятельность представляет собой организацию такой деятельности детей, которая позволяет ребенку освоить внутреннее родство разнообразных видов художественной деятельности, основанном на комплексном взаимодействии искусств в процессе воспитания и образования.

2. Творческий потенциал личности, являясь интегральной характеристикой природных и социальных сил человека, обеспечивает его субъективную

потребность в творческой самореализации и саморазвитии, при этом структурно творческий потенциал личности определяется основными формами проявления психики человека, а именно: познавательными и эмоционально-волевыми процессами, психическими состояниями, свойствами и т.д.

3. Технология развития творческого потенциала на уроках музыки основана на развитии художественно-образного мышления в процессе полихудожественной деятельности и включения практического решения творческих задач, что требует наличия у школьника творческого опыта и, в то же время способствует его приобретению.

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17» Кировского муниципального района г. Саратова и на кафедре Теории, истории и педагогики искусства Института искусств Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Основное содержание работы. Полихудожественная деятельность (поли – много, художеств – искусств, т.е. много искусств) – это организация такой деятельности детей, которая позволяет ребенку освоить внутреннее родство разнообразных видов художественной деятельности, основанном на комплексном взаимодействии искусств в процессе воспитания и образования.

Одновременное восприятие нескольких видов искусств (синтез искусств: живопись, музыка и литература), взаимно влияя друг на друга, вызывает у учеников яркие эмоционально – эстетические переживания и помогает возникновению целостного художественного образа. Восприятие произведений искусства сочетается с собственной творческой деятельностью детей: танцевальная импровизация, пропевание мелодий, театрализация, речетворчество, создание графического, живописного, пластического образа разными художественными средствами.

Основой творческой деятельности детей является воображение и образное мышление. Таким образом, полихудожественная деятельность предполагает форму

приобщения воспитанников к искусству, позволяющему им понять истоки разных видов художественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из области каждого искусства.

Учеными, работающими над принципами полихудожественного подхода, говорилось о развитии творческого потенциала ребенка в процессе различных видов деятельности, в том числе и художественной. Единая художественная природа всех искусств соответствует врожденной предрасположенности детей к разным видам творческой деятельности. Ученики выражают желание выразить свое внутреннее состояние в песне, танце, слове, рисунке и т.д.

В основе полихудожественного подхода лежит принцип интеграции, который предусматривает углубленное изучение ребенком не одного художественного предмета (изобразительное искусство, музыка, слово и т. п.), а многих. Научная школа Б. П. Юсова выдвинула положение о том, что природа ребенка полихудожественна, в его душе взаимодействуют все виды искусств, а это значит, что он к ним открыт, способен и творчески направлен. Способность каждого ребенка к занятиям всеми видами художественной деятельности и творчества опирается на природную предрасположенность к восприятию многих искусств. Приобщение детей к искусству позволяет им понять истоки разных видов художественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из области каждого вида. К характерным признакам полихудожественной деятельности можно отнести:

- содружество искусств;
- многообразие художественно-информационного пространства;
- познание через переживание, творчество и сотворчество;
- эмоционально богатая партитура занятия;
- успех, достижения, открытия учеников;
- индивидуальность ребенка как ценность и др.

Известно, что творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. В

музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и абстрактного и конкретного мышления, логики и интуиции, творческого воображения и активности, способности принимать быстрое решение и мыслить аналитически.

На уроке музыки школьники участвуют в различных видах деятельности: слушание, музицирование, включающие в себя вокальное исполнительство, коллективное музицирование, импровизацию (вокальную, пластическую, инструментальную), музыкально-ритмическую деятельность, творческие дидактические игры, драматизацию, основы элементарной музыкальной грамоты. На фоне данных видов деятельности применяются следующие виды творчества:

1. *Развитие художественно-образного мышления* в процессе музыкальной деятельности. В ходе работы учащиеся знакомятся с богатейшим миром звуков живой и неживой природы, немusикальные и музыкальные звуки. Младшим школьникам предлагается определить источник звука, а именно: городские звуки (например, звуки машин, сирен, заводов), голоса природы (шум дождя, прибоя, водопада, грома, пение птиц), а затем озвучить предложенный материал любым способом (инструментами, голосом, подручными предметами). В процессе озвучивания, анализа звуковой действительности у младших школьников происходит развитие ассоциативно-образного мышления, художественного воссоздания звуковых образов. Этот вид творчества прослеживается во всех последующих.

2. *Коллективное музицирование*. В ходе знакомства со звуками музыкальных инструментов у учащихся уже идет процесс накопления полученных знаний, умений и навыков. Школьники знакомятся со звуковысотными и незвуковысотными музыкальными инструментами. В урок музыки вводится новый вид деятельности – *коллективное музицирование*. Учащиеся исполняют на элементарных музыкальных инструментах произведения (например, «Полянка» (р.н.п.); «Стуколка» (р.н.т.) и т.п.). При этом на начальном этапе предлагается

сделать свою оркестровку, а в дальнейшем ребята сами придумывают партии для инструментов с графическими обозначениями.

Замечательно принимается ребятами и вокальное музицирование. Развитие певческих навыков у детей – кропотливая, систематическая работа учителя. Вокально-хоровая работа помогает развивать память, прививает любовь к хоровому пению, формирует положительные эмоции и удовлетворение от исполнения музыкального произведения. Пение «вслух» и «про себя» в виде цепочки, исполнение скороговорок, сочинение попевок, частушек – повышает интерес к хоровому пению, способствует накоплению певческого репертуара, развивает активность, инициативу, дисциплинированность, формирует положительную установку на творчество. В процессе выработки исполнительского плана (выбор солистов, музыкальных инструментов для озвучивания фрагментов песни, танцевальные движения и т.п.) они принимают активное участие [6, 14].

Инсценирование песен, театрализация; ритмопластика (исполнение придуманных движений, соответствующих характеру музыки) способствует разностороннему музыкальному развитию учащихся, углубленному освоению музыкального материала урока; позволяет проявить самостоятельность, создает положительную мотивацию на уроке, снимает физическую усталость и напряженность, активизирует творческую фантазию учащихся.

Заключение. Полихудожественная деятельность представляет собой организацию такой деятельности детей, которая позволяет ребенку освоить внутреннее родство разнообразных видов художественной деятельности, основанном на комплексном взаимодействии искусств в процессе воспитания и образования. В условиях интегрированного обучения комплексное полихудожественное развитие учащихся, независимо от их возраста, опирается на культуру региона, составляющими которой являются окружающее пространство, природа, искусство, среда.

Через познание, активное общение, изучение и самостоятельное творчество, опираясь на эколого-культурную специфику региона, педагог формирует у детей

самостоятельное мышление, в основе которого лежит акт освоения материала, его осознание и присвоение освоенного (что предполагает формирование компетенций, то есть умение передавать полученные знания другим: друзьям, например). Важную роль во всем этом играют разные виды искусства; только благодаря искусству у детей развиваются фантазия и воображение, формируется эмоционально-чувственная сфера: на уроках изобразительного искусства – зрение и визуальное мышление, в том числе цвето- и форма различение; на занятиях музыкой формируется музыкальное мышление и развивается слух; на театральных занятиях дети учатся общаться друг с другом, у них формируется способность выражать свое мнение и аргументированно доказывать его перед аудиторией; на хореографии формируется красивая осанка и красота движений. А все это вместе развивает у учащихся самостоятельность и творческую в любой деятельности.

Теоретический анализ философских и психолого-педагогических исследований позволяет отметить, что творческий потенциал личности - это интегральная целостность природных и социальных сил человека, обеспечивающая его субъективную потребность в творческой самореализации и саморазвитии, ряд ученых одновременно уточняет, что структурно-содержательный план творческого потенциала отражает комплекс способностей интеллекта, комплекс свойств креативности и комплекс личностных проявлений (эмоциональных, сознательных и бессознательных, волевых, поведенческих), но не сводится к ним. А также акцентирует внимание на то, что вероятность проявления его зависит от личного стремления (целенаправленности) человека в полной мере реализовать свои возможности; от степени его внутренней свободы; от сформированности социального чувства (действенность, созидательность). Структурно творческий потенциал личности определяется основными формами проявления психики человека, а именно: познавательными и эмоционально-волевыми процессами, психическими состояниями, свойствами и т.д.

Уроки музыки как уроки творчества призваны сыграть важную роль в развитии творческого потенциала личности младших школьников. Они не только

оснащают человека знаниями, умениями и навыками в локальной сфере – музыке, но и закладывают основы личностной расположенности к искусству, отзывчивости на него, потребности в нем. Через творчество на уроках музыки создается потенциальный слушатель, развивается креативность ребенка и его творческий потенциал.

Формирование творческого потенциала школьника в процессе полихудожественной деятельности на уроках музыки необходимо понимать способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового полихудожественного опыта. Это совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.

При диагностике уровня развития творческого потенциала школьников с учетом специфики возраста за основу были взяты следующие критерии: эмоциональная открытость школьников для постижения музыки; потребность в общении и совместной музыкальной деятельности; умение пользоваться ключевыми знаниями по музыке и интонационно-слуховым опытом; уровень развития исполнительских умений и навыков в процессе музыкально-творческой деятельности; творческая инициатива. Степень развития художественно-творческого потенциала у младших школьников была представлена в трех уровнях: низком, среднем, высоком.