

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

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА МОДЫ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 361 группы Института искусств

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Развитие личности средствами искусства»

БОГОЧЕВОЙ ДАРЬИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель:

канд. соц. наук, доц.

Ю.Ю. Андреева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф.

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2017 год

Введение. Современные тенденции развития общества, модернизация политической, экономической, культурной сторон жизни человека влекут за собой изменения и в системе образования. Актуальным становится формирование творческой личности, готовой незамедлительно реагировать на происходящие изменения, ставить и реализовывать цели, конструктивно взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и находить оптимальные пути их решения. 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».

Дополнительное образование детей призвано максимально привлечь ребенка в специально организованную, благоприятную, творческую среду в свободное от школы время. Обладая уникальной атмосферой, где каждый воспитанник может свободно выбирать направление и характер своей деятельности, темп и продолжительность работы, глубину проработки материала, дополнительное образование детей рассматривается как полноправный партнер школьного образования, необходимое звено в воспитании многогранной творческой личности. Дополнительное образование детей направлено на решение педагогических задач по развитию детского творчества в определенных видах деятельности: декоративно-прикладное творчество, техническое, музыкальное, художественное, танцевальное, театральное и др.

Проблема творчества, развития творческого потенциала поднимается в философских трудах Аристотеля, Платона, Н.А.Бердяева и др.; в психолого-педагогической литературе как отечественных ученых: Б.Г. Ананьева, Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, М.С.Кагана, И.Я.Лернера, А.М.Матюшкина, С.Л.Рубинштейна, так и зарубежных авторов: Дж.Гилфорда, А. Маслоу и др. В исследованиях Б. Д. Парыгина, В. Г. Рындак

представлены основы развития творческого потенциала. Обобщенный анализ работ по данной проблеме указывает на то, что многие ученые связывают развитие творческого потенциала личности с развитием творческого мышления (А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и др.). В трудах Д. Б. Богоявленской, А. М. Матюшкина, А. И. Савенкова и других рассматриваются методологические вопросы раскрытия сущности и понимания творческого потенциала в разных областях человеческой деятельности.

Сущностная характеристика дополнительного образования детей, становление и развитие учреждений дополнительного образования детей рассмотрено в работах А.Г.Асмолова, Н.Б.Дворцовой, Е.Б.Евладовой, А.И.Щетинской и др.

В теории художественного обучения и воспитания личности (М.А. Верб, Д.Б. Кабалевский, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, 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 театральной деятельности в условиях Театра моды. 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 адекватные задачам исследования формы и методы развития творческого потенциала учащихся в условиях деятельности Театра моды.

Сказанное позволяет назвать противоречия, сложившиеся в педагогической теории и практике:

- между разработанными положениями теории и практики дополнительного образования школьников и недостатком работ, раскрывающих возможности Театра моды в процессе развития творческого потенциала школьников в учреждении дополнительного образования детей;

- между объективной потребностью системы дополнительного образования детей в вариативных моделях воспитания и развития школьников и недостаточной разработанностью научно-методического комплекса по развитию творческого потенциала воспитанников в учреждении дополнительного образования детей.

Необходимость разрешить выявленные противоречия мотивирует актуальность нашего исследования, тема которого «Развитие творческого потенциала школьников в условиях деятельности Театра моды».

Анализ данных противоречий позволил выявить и сформулировать проблему исследования: какие методы развития творческого потенциала школьников в условиях театральной деятельности Театра моды необходимо использовать в системе дополнительного образования для его развития?

Цель исследования состоит в выявлении и опытно-экспериментальной проверке методов работы по развитию творческого потенциала школьников в условиях деятельности Театра моды .

Объектом исследования является образовательный процесс в Театре моды.

Предметом исследования является развитие творческого потенциала школьников в условиях деятельности Театра моды.

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

1. Дать психолого-педагогическую характеристику творческого потенциала на основе анализа специальной литературы.

2. Представить театр моды как форму организации работы по развитию творческого потенциала школьников в системе дополнительного образования.

3. Разработать технологию работы по развитию творческого потенциала школьников в условиях деятельности Театра моды «Феникс» Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова.

4. Провести опытно-экспериментальное исследование эффективности технологии развития творческого потенциала школьников в условиях деятельности Театра моды «Феникс» Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова.

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, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, и др.); результаты исследований в области психологии художественного творчества и художественно-эстетического восприятия искусства (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, А.А. Мелик-Пашаев, Я.А. Пономарев); методики организации творческой работы школьников (Д.Б. Кабалевский, 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. Опытнo-экспериментальная работа осуществлялась на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Фрунзенского района города Саратова. Всего исследованием были охвачены 22 участника коллектива театра моды «Феникс».

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; театр моды представлен как творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного художественного действия на сцене, как коллектив, который может организовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его актуализации.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, изучение проблем развития творческого потенциала школьников в системе дополнительного образования в условиях Театра моды 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 образовательного процесса на занятиях как Театра моды, так и других форм работы в системе дополнительного образования школьников.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Теоретические основы развития творческого потенциала школьников в условиях деятельности театра моды» два параграфа. В первом параграфе «Творческий потенциал и его психолого-педагогическая характеристика» рассмотрена проблема творческого потенциала, дана его общая характеристика, выделены характерные черты и составные части

Анализ исследований проблем творческого потенциала и его развития позволяет выявить несколько черт, характеризующий высокий уровень его развития. Среди них такие качества, как желание привнести в выполняемую работу элемент новизны, стремление освоить незнакомое дело, проявление упорства в достижении цели, несмотря на неудачи, наблюдается лёгкость слухового и зрительного запоминания, выражена потребность помечтать в одиночестве, способность длительное время думать над какой-либо идеей, проблемой, способность к абстрагированию, умению устанавливать отдалённые ассоциации между различными предметами и явлениями, способность к творческому воображению, созданию нового.

Во втором параграфе представлен театр моды как форма организации работы по развитию творческого потенциала школьников в системе дополнительного образования.

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих способностей. Этот вид деятельности требует от школьников внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация

или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества.

Театр Моды является формой досуговой деятельности школьников, направленной на раскрытие творческого потенциала обучающихся и создание условий для профессионального самоопределения, формирование устойчивой нравственной позиции и высокой внутренней культуры личности, ее социальной адаптации в условиях современной жизни. Театр моды требует для своего воплощения не только наличия у участников определенных способностей (артистичности, музыкальности, внешних сценических данных, пластичности, образного мышления), но и конкретных знаний и практических навыков, учит познавать глубины своей неповторимой индивидуальности, развивает художественный вкус.

Во второй главе выпускной квалификационной работы «Практические основы развития творческого потенциала школьников в условиях деятельности театра моды» также два параграфа. В первом параграфе «Технология работы по развитию творческого потенциала школьников в условиях деятельности театра моды «Феникс» ДТМиМ г.Саратова» рассмотрены технология работы по развитию творческого потенциала школьников.

Театр моды «Феникс» - творческое социально-педагогическое объединение, в котором взаимосвязаны образовательная деятельность и досуг воспитанников, интегрированы усилия детей и педагогов, семьи и социума.

Содержание программы объединения «Феникс» строится в русле многогранных понятий «мода» и «театр», которые рассматриваются как возможность приобщения к мировому культурному наследию, народным традициям, художественного осмысления жизненного материала, построения сюжетных линий, передачи характерных черт народа или эпохи посредством жестов, мимики, пластики и хореографии.

Логическое завершение, итог всей учебной деятельности системы «Театр моды» является создание спектакля, основанного на демонстрации коллекции модной одежды. Появление спектакля – увлекательный процесс, развивающий и навыки режиссуры, постановки, создания декораций, подбора музыкального оформления. Это демонстрация творческих способностей и одновременно пропаганда модной эстетичной одежды, сделанной руками учащихся в соответствии с их представлениями о модных образах, силуэтах, формах, о моде в целом. Это яркое историческое путешествие, повествующее о проблемах моды и возможных путях её развития, обрамлённая изысканной «рамой» из музыки, театрального действия, хореографии и цвета.

Во втором параграфе «Опытно-экспериментальная работа по развитию творческого потенциала школьников в условиях деятельности театра моды» обобщен педагогический опыт работы в коллективе «Театр моды» ДТМиМ г.Саратова.

Программа Театра мод по развитию творческого потенциала школьника основана на использование:

- современных технологий (проектная технология, технология «Портфолио ученика», коллективное творческое дело, технология творческого саморазвития учащихся (Л.Н.Макаровой и др.);

- активных методов (метод коллективного поиска оригинальных идей (метод мозгового штурма), методы ТРИЗ - педагогики (метод многомерных матриц, аналогий, инверсии, эмпатии, метод эвристических вопросов), приемы развития творческого воображения Г.С.Альтшуллера, методы театральной педагогики: импровизация, театрально-игровые миниатюры, пантомима, приемы арттерапии, сказкотерапии);

- авторских методик (психологический тренинг развития младших школьников (Н.П.Локаловой), тренинг креативности (А.Г.Грецова);

- творческих заданий, которые можно объединить в группы: 1) по форме организации: коллективные, групповые, индивидуальные; 2) по направлению

творческой деятельности: научные, художественные, прикладные, музыкальные, литературные; 3) по уровню сложности: репродуктивные, частично-творческие, творческие; 4) по степени проявления самостоятельности: репродуктивные, частично-творческие, творческие 5) по степени временных затрат: единовременные, краткосрочные, средней продолжительности, длительные; 6) по степени родительского вовлечения: выполненные без привлечения родителей, выполненные совместно с родителями.

В результате реализации в деятельности Театра мод как педагогического условия развития творческих способностей школьников, учащиеся в процессе разыгрывания театральных игр, упражнений, сочинения этюдов, инсценировок овладели основами актерского мастерства, сценической культурой, научились перевоплощаться и фантазировать в условиях выдуманной сценической ситуации, что способствовало развитию и реализации творческих способностей каждого участника коллектива.

Другим педагогическим условием развития творческих способностей школьников является направленность деятельности Театра мод на развитие творческого мышления школьников, а именно таких его показателей, как беглость, гибкость и оригинальность.

В ходе исследования произошли положительные изменения в отношении воспитанников к творческой деятельности, к заданиям творческого, проблемно-поискового характера; изменения в эмоционально-волевой сфере: воспитанники стали спокойнее воспринимать ошибки и затруднения, возникающие в ходе творческой работы, возросло умение преодолевать возникшие трудности, доводить начатую работу до конца. На конец эксперимента не выявлено воспитанников с низким уровнем увлеченности творческой деятельностью. Повысился уровень самостоятельности на 30%, новизны на 23%. Увеличилось количество воспитанников с высоким уровнем целеобразующей составляющей (на 18%), со средним уровнем развития на 32%. В рамках пропедевтического курса по

развитию творческого потенциала младшего школьника, воспитанники и их родители получили информацию о возможностях учреждения дополнительного образования детей в области их творческого развития; познакомиться со структурой и коллективами УДО, получить характеристики и информацию по перспективам дальнейшего творческого развития каждого воспитанника.

Проведенная опытно-экспериментальная работа и данные статистической обработки показали, что работа по развитию творческого потенциала воспитанников, проведенная в экспериментальной группе, с применением совокупности разработанных педагогических условий, научно-методического комплекса, обеспечивает развитие творческих способностей школьников, их творческое самоопределение и дальнейшую самореализацию в условиях учреждения дополнительного образования детей.

Заключение. 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.

Рассмотрев театр моды как форму организации работы по развитию творческого потенциала школьников, можно отметить, что театр – это творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного художественного действия на сцене. Театр моды – это объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его актуализации.

В работе представлен анализ технологии работы по развитию творческого потенциала школьников в Театре моды «Феникс», который позволяет отметить, что использование комбинированного подхода в образовательной деятельности театра моды «Феникс» продиктовано условиями современной жизни. Формы и методы работы адекватны поставленным целям реализации технологии формирования творческого потенциала школьников.

Осуществление педагогических условий, предполагающих реализацию в деятельности Театра мод системы специальных занятий по театральному искусству, направленность деятельности Театра на развитие беглости, гибкости и оригинальности творческого мышления обучающихся, способствовало развитию творческого потенциала школьников. Развитие творческих способностей у школьников на основе деятельности Театра мод побуждает к творческой самостоятельности и инициативе. Театр мод способствует развитию творческой личности школьников, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует память, эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспитания обучающихся.