

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 ТВОРЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКЛЫ НА
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 361 группы Института искусств

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Развитие личности средствами искусства»

Абдурахмановой Натальи Владимировны

Научный руководитель:

канд пед. наук, доц. _____ В.А. Ищенко

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. В современном мире, несмотря на бурное развитие технологии, всегда остается место для раскрытия способностей, талантов, для развития творческих и трудовых навыков ребенка. Особая роль в этом принадлежит образовательной области «Технология». Именно обучение «Технологии» способствует формированию у школьников трудовых навыков и умений, являющихся основой для дальнейшей трудовой деятельности; становлению целостной личности, обладающей потребностью в различных видах умственного и физического труда, технологически важными качествами, обеспечивающими их самореализацию, самоутверждение и социализацию.

Образовательная область «Технология» сегодня находится в стадии своего качественного развития. Ее различные содержательно-процессуальные аспекты раскрываются в работах Э.А. Аксеновой, А.Н. Богатырева, Г.М. Гаджиева, В.М. Казакевича, О.А. Кожинной, А.В. Леонтьева, А.В. Муравьева, М.Б. Павловой, Г.В. Пичугиной, Дж. Питта, В.А. Полякова, И.А. Сасовой, В.Д. Симоненко и др. Следует отметить, что эти исследования в основном касаются учащихся среднего и старшего школьного возраста.

Понятия «творческие и трудовые навыки» являются ключевым в нашем исследовании. Они близки к понятиям «умелая деятельность» (А.М. Новиков), «созидательный труд школьников» (А.Н. Леонтьев), «проектно-учебная деятельность» (Г.М. Гаджиев), но не являются их эквивалентом. Под данным понятием мы понимаем такую деятельность, в процессе которой современный школьник способен самостоятельно, рационально, успешно и творчески познавать и разрешать проблемные ситуации, касающиеся удовлетворения личных или общественных потребностей в материальных продуктах, и направленную на совершенствование себя и преобразование окружающего мира посредством осуществления интегративного единства различных видов труда.

Однако, как показывают наши исследования, в практике обучения «Технологии» далеко не все школьники достигают поставленных целей, так как испытывают существенные трудности в выполнении целого ряда предметных и практических (проектно-технологических) действий в процессе создания различного рода изделий.

Информационная образовательная среда современного урока позволяет внедрение современных декоративно-прикладных технологий на уроках обслуживающего труда. Расширяя возможности использования современных декоративно-прикладных техник на уроках, мы получаем «ключ» к созданию ситуации успеха для каждого учащегося.

В настоящее время, когда значительная часть декоративных изделий из шерсти, ткани, кожи, ниток и другого материала искусно и художественно выполняется с помощью машин, многие предметы не теряют своей прелести, прочности и изящества, если они сделаны вручную.

Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят обучающиеся, раскрывает перед ними богатство культуры народа, помогают им усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к труду. Знакомство школьников с народным искусством закладывает в них образные художественные представления, воспитывает эстетический вкус, развивает творческое начало, т.е. именно те качества, которые способствуют интенсивному становлению личности, формируют нравственные чувства, мировоззрение, уважение к труду и умение трудиться. Подтверждением этому могут служить высказывания психологов, педагогов, утверждающих, что ребёнок раскрывается не тогда, когда он выступает в роли пассивного зрителя, а когда он увлечён каким-то делом, требующим активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения.

Обучение многим техническим приёмам мастерства доступно детям в любом школьном возрасте, и это открывает перед ними широкие возможности для проявления собственного творчества. Программа по

технологии для общеобразовательных школ предлагает для учащихся работу в традиционных декоративно-прикладных техниках, между тем, в современном искусстве есть более интересные и доступные для школьников виды рукоделия, которые вызывают у них большой интерес и могут удачно использоваться на уроках и в целях развития творческого потенциала. В частности – изготовление кукол в различных техниках на уроках технологии.

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная разработанность позволили нам сформулировать тему исследования «Развитие творческих и трудовых навыков школьников в процессе изготовления куклы на уроках технологии».

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в школе.

Предмет исследования – развитие трудовых и творческих навыков на уроках «Технологии».

Цель исследования: изучить возможности развития трудовых и творческих навыков в процессе изготовления куклы на уроках технологии.

Гипотезой исследования явились предположения о том, что развитие творческих и трудовых навыков школьников на уроках технологии может быть оптимальным, если в основу работы положен процесс изготовления куклы, которая рассматривается как сложное культурное явление.

В соответствии с выдвинутой целью и гипотезой были определены следующие **задачи исследования:**

1. На базе анализа философской, психолого-педагогической литературы определить научные (теоретико-эмпирические) основы развития трудовых и творческих навыков в общеобразовательной школе на уроках технологии.

2. Выявить и проанализировать качественные особенности феномена куклы в народной культуре.

3. Выявить место темы «Изготовление куклы» в программе «Технология» в общеобразовательной школе.

4. Разработать сценарий интегрированного урока технологии и изобразительного искусства как форму организации работы по развитию творческих и трудовых навыков школьников.

Методологическая основа исследования. Стержнем исследования стали идеи, отраженные в работах и практической деятельности философов, педагогов и психологов (Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, М.С. Кагана, Ю.М. Лотмана, А.Н. Леонтьева, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др.).

Общенаучной методологией исследования является личностно-деятельностный подход, приобретающий ведущее значение в современной системе образования, в связи с тем, что он отвечает основным потребностям развития трудовых и творческих навыков и умений на уроках технологии в общеобразовательной школе (В.Г. Афанасьев, А.И. Берг, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин и др.).

В разработке и обосновании конкретно-научных **методологических основ** учитывались основные положения концепций: формирования и развития творческих и трудовых навыков и умений в процессе деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Т.М. Ратанова, Д.И. Фельдштейн, и др.); учебной (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Г. Салмина, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин), трудовой и технологической (П.Р. Атутов, Е.А. Климов, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, В.И. Тютюнник), проектной (А.А. Добряков, Г.Л. Ильин,) деятельности, содержания образования (В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, И.С. Якиманская) и процесса обучения (И.И. Ильясков, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Г.А. Цукерман, И.С. Якиманская).

Были использованы следующие **методы исследования**: изучение и анализ теоретических источников по теме исследования; эксперимент, включающий констатирующий и формирующий этапы с использованием

блока диагностических методик; беседа; наблюдение, сравнительный анализ результатов проведенной работы.

Экспериментальная база исследования. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МАОУ «Гимназия №108» Ленинского района г. Саратова в 5а классе. В эксперименте участвовали 17 детей.

Научная новизна исследования заключается в разработке и апробации материала, объединенного единой тематикой по развитию творческих и трудовых навыков и умений на уроках технологии в процессе изготовления куклы.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение развития творческих и трудовых навыков на уроках технологии при изготовлении куклы открывает дополнительные возможности для дальнейших теоретико-экспериментальных исследований фундаментального и прикладного характера в предметной области «Технология» в разделе «Художественные ремесла».

Практическая значимость исследования. Результаты предлагаемого исследования имеют практическую значимость для совершенствования образовательного процесса на уроках технологии в общеобразовательной школе, а так же целенаправленно применяться как методический материал для развития творческих и трудовых навыков детей.

Представленные в исследовании материалы и результаты апробированы:

- в процессе работы в качестве учителя технологии и изобразительного искусства в муниципальном автономном образовательном учреждении «Гимназия № 108» Ленинского района города Саратова;

- в публикациях статей по теме исследования: Народный костюм как отражение художественного образа русского танца (статья) //Педагогическое образование: развитие личности средствами искусства: Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых

ученых / под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 472 с.

- на научно-практических конференциях: I международная научно-практическая конференция «Учреждения культура и искусства: история, современность, перспективы развития» (Саратов, 29.09.2016), тема доклада «Использование традиций изготовления куклы на уроках технологии в общеобразовательной школе»; III Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: «Народный костюм как отражение художественного образа русского танца» (Саратов, 24.05.2016 г.); IV международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (Саратов, 24.03.2017 г.), тема доклада «Кукла как средство педагогического воспитания».

- на семинарах и круглых столах: Городской семинар учителей ИЗО «Предметные компетенции учителя как основа мотивации к творчеству на уроках ИЗО и во внеурочной деятельности» (Саратов, 11.12.17 г.), тема доклада «Использование традиций изготовления кукол на уроках ИЗО и технологии»; Районный круглый стол учителей изобразительного искусства «Формирование творческой направленности обучающихся на уроках ИЗО: преемственность преподавания» (Саратов, 22.01.18 г.), был показан фрагмент урока ИЗО в 8 классе по теме: «Изготовление кукол».

Основное содержание работы. В первой главе исследования было определено, что понятие «творческие и трудовые навыки» являются ключевым в нашем исследовании. Оно близко к понятиям «умелая деятельность», «созидательный труд школьников», «проектно-учебная деятельность», но не являются их эквивалентом. Под данным понятием мы понимаем такую деятельность, в процессе которой современный школьник способен самостоятельно, рационально, успешно и творчески познавать и разрешать проблемные ситуации, касающиеся удовлетворения личных или

общественных потребностей в материальных продуктах, и направленную на совершенствование себя и преобразование окружающего мира посредством осуществления интегративного единства различных видов труда.

Трудовые и творческие умения и навыки можно разделить на специфические и общеучебные. И те и другие обеспечивают усвоение знаний, но первая группа применима к решению конкретных задач. Вторая группа необходима при решении любых задач независимо от конкретного содержания. Процесс формирования умений и навыков является длительным, а многие умения формируются в течение всей жизни человека.

Во втором параграфе, мы, опираясь на изучение трудов по философии, культурологии, народной художественной культуре, выяснили, что феномен куклы - это своеобразное отражение человека и возможность взглянуть со стороны на самого себя. Именно кукла помогает ребенку развивать те или иные чувства, познавать окружающий мир. История человечества с древнейших времен до наших дней — это и история народа кукол, который на протяжении тысячелетий оставался неизменным спутником людей.

В наше время куклы, кроме того, что выполняют роль игрушек для детей, стали одной из неотъемлемых частей интерьера, причем ими не только украшают детские комнаты. Куклы занимают особое место в гостиной, на кухне и также в других комнатах, служат оберегами, сувенирами. Поэтому появились различные технологии изготовления кукол.

Куклы, созданные собственными руками, уникальны, потому что человек вкладывает теплоту и нежность в них. Частица души создателя живет в кукле, превращая ее в настоящее произведение искусства. Эта энергетика делает куклу ключевым элементом интерьера, вокруг которого формируется пространство и сам стиль жилища. С каждым годом технология изготовления кукол осваивается и развивается. Существует большое количество различных кукол, различаются они не только по материалу, из которого были изготовлены, но и по стилевому направлению изготовления.

Куклы делятся на два вида: игровые и интерьерные. Первые должны быть прочными, вторые же создаются для украшения комнат и декора. В XIX веке считалось престижным украшать дом интерьерными куклами, в которых иногда разрешалось играть детям, но исключительно под присмотром взрослых.

Сегодня авторские интерьерные куклы становятся неотъемлемой частью любого дома, причем не только детских комнат. Куклы прекрасно дополняют стилистическое решение любой комнаты и способны украсить даже самый скучный интерьер.

Интерьерные куклы могут быть очень разными. Они отличаются материалом, а также стилем их исполнения. Их чаще всего изготавливают вручную из различных тканей, шерсти, пластика, фурнитуры и иногда даже фарфора, а могут быть связаны спицами или крючком.

Изготовление кукол занимает особое место среди других видов декоративно-прикладных ремесел. Верное для любого вида творчества представление о том, что подлинное произведение искусства можно создать только вкладывая в нее чувства, любовь, порывы души, абсолютно неоспоримо при создании кукол. Только творческий, очень личностный подход позволяет создать игрушку, приносящую радость как самому мастеру, так и всем, кто ее видит.

В первом параграфе второй главы мы пришли к выводу, что самые вдохновенные творцы кукол – дети. Кукла – зримый посредник между миром детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная возможность вернуться в мир детства.

Куклы, которые были созданы собственными руками, уникальны, потому что человек вкладывает теплоту и нежность в них. Частица души создателя живет в кукле, превращая ее в настоящее произведение искусства.

Важное место в развитии трудовых и творческих навыков играют уроки технологии по изготовлению кукол, где ученикам предлагается

воплотить свои идеи в образе куклы. Цель подраздела «Изготовление кукол в различных техниках» – реализация творческой активности и развитие трудовых и творческих умений и навыков через воплощение выбранного образа путём создания разных кукол. У обучающихся интерес проявился в том, что они стремились больше узнать нового, об истории кукол, технологии выполнения изделий.

В начальной школе мы начинаем с изготовления мягкой игрушки из различных материалов. На уроках в пятом классе – это изготовление народных игрушек (из соленого теста – имитация глиняных, из ткани – различные куклы-закрутки), в шестом классе при изучении образа человека – создание головы и рук куклы из полимерной глины. В седьмом классе при изучении дизайна мы делаем куклы из картона в различной одежде.

В параграфе 2.2 мы рассматриваем значение интегрированных уроков в развитии творческих и трудовых навыков школьников в процессе изготовления куклы. В своей работе мы опираемся на опыт работы в качестве учителя технологии и изобразительного искусства в гимназии № 108 г. Саратова.

В общеобразовательной школе в настоящее время используются различные способы интеграции. Это, прежде всего объединение нескольких учебных дисциплин в единый предмет, направленный на создание у школьника целостного представления об окружающем мире. Именно интегрированное обучение повышает и развивает интерес учащихся к предметам; формирует у учащихся трудовые и творческие умения и навыки: измерительные, графические, моделирования, наблюдения, экспериментирования.

Нами разработана система оценки и видов контроля, а также критерии оценки творческой работы по созданию куклы, представленные в приложении нашей работы.

Заключение. Овладение трудовыми и художественно-творческими умениями и навыками способствует формированию у учащихся

художественной культуры, как составляющей части материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности, помогает им в овладении образным языком декоративно-прикладного искусства.

Приобщение ребенка к искусству и труду в процессе обучения должно быть одной из важных целей постижения законов мастерства, которое обеспечивает эстетическое совершенство творения, понимание этих законов развивает эстетическое сознание личности, помогает более глубоко проникнуть в тайны строения художественных изделий, осознанно наслаждаться ими и одновременно заставляет прилагать мерки этого мастерства к собственной деятельности, формируя потребность в эстетическом выполнении задания.

Наверное, можно сказать, не остерегаясь упреков в перегибах, что трудовое воспитание – главное в формировании личности.

Формирование трудовых и творческих умений и навыков у учащихся является результатом деятельности педагога. В процессе их формирования возрождаются утраченные духовные ценности.

Уроки трудового обучения, построенные грамотно методически – это особые уроки. На них как ни на каких других, в силу специфики предмета, учитель близок к ученику. Он стремится любую работу – шитье, вышивание, вязание, плетение и т.д. – сделать максимально индивидуальной.

Интегрированное обучение играет важную роль в развитии трудовых и творческих навыков. Именно интегрированное обучение повышает и развивает интерес учащихся к предметам; формирует у учащихся трудовые и творческие умения и навыки: измерительные, графические, моделирования, наблюдения, экспериментирования, которые вырабатываются согласованно; расширяет кругозор учащихся, способствует развитию творческих возможностей учащихся, помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала; приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности.