

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра педагогики

**Развитие творческих способностей подростков
в условиях детско-юношеского центра**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль подготовки «Педагогика одаренности»
факультета психологии

Олару Галины Викторовны

Научный руководитель
профессор, кандидат
педагогических наук

О.Б. Капичникова

Зав.кафедрой
кандидат педагогических наук,
доцент

Е. И. Балакирева

Саратов 2020

Введение

Актуальность исследования. Перед современной образовательной системой России развитие творческих способностей у детей является одной из важнейших задач, что подтверждают Федеральные государственные образовательные стандарты, «Закон об образовании РФ», «Концепция развития дополнительного образования».

Нашей стране необходимы молодые, активные граждане, способные принимать нестандартные решения и готовые к изменениям в мире. От каждого зависит жизнь всего общества. Поэтому сейчас в образовательной системе очень важно развитие творческих способностей подрастающего поколения - будущего нашей страны, так как творчество, по мнению Н.А. Бердяева, - это единственный вид деятельности, делающий человека человеком. Е.П. Ильин утверждает, что двигатель человечества – это творческие личности. А Г.И. Иванов считает, творческий стиль жизни единственным способом нормального существования и развития всего общества.

И дополнительное образование имеет большой выбор возможностей для выполнения данной задачи с детьми различного уровня развития способностей.

Способности творчески мыслить и находить нестандартные решения имеют социально-обусловленный характер.

Несмотря на значительное количество трудов по данной проблематике, остается ряд проблем. Нет единого методологического подхода к определению понятий: «способности», «творческие способности». Вследствие этого возникает сложность разработки критериев диагностики развития творческих способностей. На практике педагоги дополнительного образования часто не имеют времени или возможности разобраться среди множества методик, какая диагностика наиболее верно подходит для выявления уровня развития этих способностей у учащихся. Поэтому

ощущается острая необходимость в единой методологической и теоретической базе, а также в практических наработках.

Приведенные выше противоречия обусловили *проблему исследования*, связанную с изучением феномена творческих способностей, разработки технологии их развития в условиях Детско-юношеского центра. Данная проблема определила тему исследования «Развитие творческих способностей подростков в условиях Детско-юношеского центра».

Объект и предмет исследования. Объект исследования – образовательный процесс в Детско-юношеском центре. Предмет исследования – развитие творческих способностей подростков в этих условиях.

Цель исследования – выявить психолого-педагогические условия и средства развития творческих способностей подростков в Детско-юношеском центре.

Задачи исследования:

1. Проанализировать генезис и особенности развития творческих способностей детей подросткового возраста
2. Разработать авторскую технологию, направленную на эффективное развитие этих способностей подростков в условиях Детско-юношеского центра.
3. Обосновать диагностический инструментарий для определения уровня развитости творческих способностей подростков в Детско-юношеском центре.

Теоретико-методологической основой исследования явились работы зарубежных и отечественных психологов по теме развития творческих способностей: А. Олох, А. Маслоу, Д. Векслера, Л. Термена, Р. Стернберга, Дж. Гилфорда, К. Тейлора, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Е.П. Ильина, Я.А. Пономарёва, А.Н. Лук, Н.В. Бордовской, А.А. Реан, Дружинина, В.И. Андреева, А.А. Мелик-Пашаева, Д. Б. Богоявленской.

Для решения поставленных задач были использованы следующие *методы исследования*: теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение); эмпирические (наблюдение, фронтальный опрос, беседа, тестирование), статистическая обработка результатов диагностики.

Этапы исследования и опытно-экспериментальная база.

На первом этапе (2017-2018 гг.) – (подготовительном) осуществлялось изучение и теоретический анализ психолого-педагогической, методической литературы по проблеме исследования; обосновывалась ее актуальность; разрабатывалась и описывалась технология развития творческих способностей подростков.

На втором этапе (2018-2019 гг.) – (экспериментальном) осуществлялась апробация технологии развития творческих способностей подростков на базе МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова».

На третьем этапе (2019г.) – (заключительном) анализировался и обобщался опыт апробации технологии, осуществлялось оформление текста выпускной квалификационной работы.

Научная новизна исследования. На основе анализа психолого-педагогической литературы выявлены сущностные характеристики творческих способностей подростков в коллективной театральной деятельности Детско-юношеского центра, предполагающие разделение творческих способностей на общие и специальные

Проанализирована практика развития творческих способностей детей и подростков в условиях Детско-юношеского центра. Обобщены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в условиях ДЮЦ различных направленностей и особенно театрального направления. Определены условия развития творческих способностей подростков в театральной деятельности, среди которых: формирование радостного отношения к творчеству, творчество в условиях коллектива детей и подростков, развитие самого педагога, использование инновационных образовательных технологий в учебном процессе.

На основании принятых дефиниций понятийного аппарата выявлены критерии, с помощью которых обоснован диагностический инструментарий определения уровней развитости творческих способностей в театральной деятельности подростков в ДЮОЦ.

Практическая значимость проводимого исследования состоит в создании авторской технологии развития творческих способностей подростков, включающей концептуальный, целевой, организационный и содержательный блоки. Практические результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе системы дополнительного образования в детских разновозрастных и коллективах среднего школьного возраста.

Обоснован диагностический инструментарий определения уровней развитости творческих способностей в театральной деятельности подростков в ДЮОЦ.

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на достижения педагогической, психологической наук; использованием методов, адекватных предмету и задачам исследования; внедрением результатов исследования в педагогическую практику.

Разработанная технология, полученная в ходе исследования, осуществлялась в процессе работы магистранта. Апробация и внедрение результатов исследования излагались в ходе выступлений на научно-практических конференциях «Психология и педагогика семьи» (2018г.), «Инновации в развитии одаренности: от книги до IT» (2019), а также отражены в двух публикациях.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка литературы.

Основное содержание

Во введении описаны актуальность и проблема исследования, зафиксированы тема, объект и предмет исследования, определены цель и задачи исследования, обоснованы теоретико-методологические основы,

названы опытно-экспериментальная база и этапы исследования, описаны научная новизна и практическая значимость данной работы.

В 1 главе выпускной квалификационной работы «Развитие творческих способностей подростков в условиях Детско-юношеского центра» раскрывается исторический аспект возникновения и сущностные характеристики понятий: творчество, способности, творческие способности. Начиная от Древней Греции до теорий 21 века в исследовании творчества и творческих способностей были обоснованы психоаналитическая теория, представленная З. Фрейдом и К. Юнгом в начале 20-го века, гештальтпсихология 30-40 годов, которая представляла творчество как «замыкание» разрозненных фрагментов знаний в процессе мыслительной деятельности человека в единое целое, что приводит к озарению. Когнитивная теория творчества Дж. Келли, взгляды гуманистических психологов А. Адлер, К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Фромм, Г. Олпорт, Р. Мэй, Д. Морено, теория дивергентного мышления Джоя Гилфорда и др.

В главе представлены взгляды на творчество отечественных психологов: Л. С. Выготского, Е.П. Ильина, Е.Л. Яковлевой, Я.А. Пономарёва, А. Матейко, Д.Б. Богоявленской. Рассмотрены определения и подходы к пониманию понятия «способности» отечественных исследователей.

Все определения сводятся к тому, что способности – это индивидуальные особенности человека: врождённые, их можно развить и даже сформировать в процессе обучения и воспитания ребенка. Эти особенности проявляются в деятельности, они связаны или зависят от условий жизни данного учащегося. Способности нужны для выполнения определённого рода деятельности, а не там, где результат можно получить, сформировав определённый навык.

Исходя из всего выше перечисленного, обобщаем основное направление в развитии творческих способностей детей, которые формируют креативность – общую способность к творчеству, которое характеризует

личность в целом, проявляется в различных активностях: в сферах развития воображения и развития качеств творческого мышления.

Под творческими способностями в контексте данного исследования понимается способность к осуществлению мыслительной или продуктивной деятельности, выходящей за определенные рамки (способы, методы) т.е. способности к познавательной самостоятельности с последующим созданием некоего нового оригинального продукта. Они (творческие способности) предполагают не просто возможность, а именно готовность личности к созданию принципиально новых идей, далёких от традиционных или стереотипных схем мышления.

Определены компоненты творческих способностей в театральной деятельности в Детско-юношеском центре предполагают: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, любознательность, воображение, сложность, склонность к риску.

Во 2 главе выпускной квалификационной работы «Развитие творческих способностей подростков в условиях Детско-юношеского центра» представлен анализ деятельности ДЮЦ Фрунзенского района г. Саратова и возможности, которые предоставляются подросткам данным учреждением дополнительного образования. Кратко описана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского творческого коллектива «Комната детских историй» «Искрами творчества озарим!», разработанная в целях выстраивания гармоничной системы становления и личностного развития подростков на основе театральной деятельности. Программа использует систему К.С. Станиславского, которая применяется при обучении будущих актеров и режиссеров, не только обучая театральному делу, а в основном как опору в становлении характера подростков и с целью развития творческих способностей учащихся. Данная система – это не только наука об актерском творчестве, но и наука о том, как обогащать различные способности и повышать свой творческий потенциал. Педагогические принципы театральной педагогики, основанные на его

системе, позволяют развивать такие качества личности как: коммуникативность, креативность, альтруизм, положительную мотивацию к процессу познания и совершенствовать творческие способности.

В главе определены условия, при которых развитие творческих способностей у подростков повышается. Это развитие самого педагога, радость на занятии, создание ситуации успеха, коллективная деятельность, на основе которой была разработана технология развития творческих способностей подростков.

Цель данной технологии – создать условия для эффективного развития творческих способностей подростков при помощи коллективно-групповых методов и театральной деятельности. Технология содержит концептуальный, целевой, организационный и содержательный блоки. Технология использует тренинговые (тренинг на командное взаимодействие, тренинговые задания, отрабатывающие определенное качество или способ действия), игровые (психологическая игра «Мафия», иры – разминки, ролевые игры, сюжетные), развивающие, поисковые методы (мозговой штурм, «Инвентаризация») и методы групповой работы (парные упражнения, по трое, работа в малой группе «Услышь ритм», «Знакомство по часам»).

При проведении диагностики развития творческих способностей подростков для валидного их выявления были разделены на общие и специальные творческие способности. Общие способности помог диагностировать методика Ф. Вильямса для комплексной диагностики креативности у детей и подростков от 7 до 14 лет. Данная методика выявляет общие способности учащихся: оценивает творческое мышление и личностно-индивидуальные характеристики. К плюсам теста относится его комплексность. Диагностику составляют три части теста: тест дивергентного мышления – дети дорисовывают картинки, тест личных творческих характеристик – учащиеся сами оценивают свои способности (опросник для детей) и анкета для родителей и педагогов, в которой они со своей стороны оценивают творческие способности детей по восьми разделам,

раскрывающие общепризнанные в науке критерии: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, любознательность, воображение, сложность и склонность к риску.

Полученный результат диагностики является срезом уровня развития творческих способностей в промежуточной аттестации в конце учебного года. По показателю «Творческое мышление» средний уровень имеют 10 человек (50%), низкого уровня – 2 человека (10%), высокого уровня – 8 человек (40%).

По показателю «Творческие черты личности»: низкого уровня – 3 человека (15%), среднее значение имеют 10 человек (50%), высокого – 7 человек (35%).

Шкала Вильямса представляет собой экспертное мнение педагога коллектива о творческих проявлениях каждого ребенка и помогает сделать сравнительный анализ оценок, которые дали себе сами дети.

По данному показателю практически все «адекватно» оценили себя, а где-то несколько завысили результаты. 8 человек (40%) имеют среднее значение; 4 человека (20%) имеют низкое значение; 8 ребят (40%) имеют высокие показатели.

Специальные творческие способности, в которые включены качества артистической сферы, диагностировались методом экспертных оценок по определению одаренных детей А.А. Лосева. К ним относятся:

1. Легко входит в роль другого персонажа, человека.
2. Интересуется актерской игрой.
3. Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого человека.
4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет возможность разыграть какую-либо драматическую сцену.
5. Передает чувства через мимику, жесты, движения.
6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-либо с увлечением рассказывают.

7. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания.

8. Пластичен и открыт для всего нового, «не закичивается» на старом. Не любит уже испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и только после «экспериментальной» проверки может от нее отказаться.

К дополнительным признакам высокого творческого потенциала личности ребенка относятся: желание привнести в выполняемую работу элемент новизны, стремление освоить незнакомое дело, проявляет упорство в достижении цели, несмотря на неудачи, легкость слухового и зрительного запоминания, выраженная потребность помечтать в одиночестве, способность длительное время думать над какой-либо идеей, проблемой, способность к абстрагированию, умению устанавливать отдаленные ассоциации между различными предметами и явлениями, способность к творческому воображению, созданию нового.

Специальные творческие способности учащихся, а также их динамику в театральной деятельности, можно проверить в процессе выполнения творческих заданий, репетиций спектакля методом наблюдения. В объединении «Комната детских историй» методом наблюдения осуществляется педагогическая диагностика театральных навыков.

Диагностика уровней специальных способностей артистической сферы детей старшего дошкольного и подросткового возраста по программе "Слово-Пластика-Театральная игра» проводилась на основе творческих заданий в начале учебного года и спектакля в конце учебного года. Наблюдение по освоению программы велось во время занятий в течение всего учебного года. Результаты фиксировались в соответствии с 5-ти уровневой системой оценки: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.

Подводя итоги данной диагностики, была выявлена динамика развития специальных творческих способностей учащихся за 1 учебный год. По показателю «Слово» 12 человек из 20 улучшили свои данные, что составляет

60% учащихся. По качеству: 11 человек из 20, что составляет 55% от коллектива. Приблизительно такая же картина и по показателю «Пластика»: 13 человек (65%) улучшили свои результаты на 1 уровень. Качественно: выше среднего и высокого уровня в коллективе 18 человек (90%). По показателю «Театральная игра» количественно улучшили свои результаты 11 человек (55%), а спектакль показал творческие способности всех ребят достойно на уровне каждого (98%).

Таким образом, радостное коллективное творчество детей и подростков в специально организованном образовательном процессе творческим педагогом в условиях системы дополнительного образования при помощи предложенной технологии развития творческих способностей в театральной деятельности приносит результаты, делает учебно-воспитательный процесс эффективным, учащихся удовлетворенными.

Заключение

Выпускная квалификационная работа по теме «Развитие творческих способностей подростков в условиях Детско-юношеского центра» содержит основные результаты, полученные в ходе исследования на основе теоретико-методологического анализа проблемы развития творческих способностей, удалось определить сущность понятия «творческие способности» и выделить их компоненты.

Данное исследование показало возможности современных учреждений дополнительного образования в развитии творческих способностей подростков, выявить условия повышения эффективности развития творческих способностей, представить разработанную авторскую технологию развития творческих способностей на основе коллективной театральной деятельности в условиях учреждения дополнительного образования и уточнить оптимальную диагностику выявления уровня развития творческих способностей (общих и специальных) подростков.

В настоящее время, учреждения дополнительного образования выполняют государственный заказ, в соответствии с целями, задачами и

направлениями Концепции дополнительного образования детей, приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей», который направлен на вовлечение детей в систему дополнительного образования.

Практическим результатом данной работы стала разработка и внедрение технологии развития творческих способностей подростков в условиях учреждения дополнительного образования, включающая следующие компоненты: концептуальный, целевой, организационный и содержательный блоки.

Реализация данной технологии способствует достижению задач, определенных нормативными документами системы дополнительного образования.

Апробация технологии позволила сделать ряд выводов, имеющих прикладной и общепедагогический характер. Разработанная технология будет служить основой деятельности педагогов дополнительного образования, реализующих программу социально-педагогической и художественной направленностей, предоставляя им возможность для саморазвития и творчества. При этом необходимо учитывать, что для реализации технологии развития творческих способностей через коллективную театральную деятельность педагог учреждения дополнительного образования должен быть готов к постоянной работе по формированию сплоченного детского творческого коллектива, к развитию творческой активности ребят, к созданию позитивной ситуации на занятиях и созданию ситуации успеха посредством постановки спектакля.

Результаты проведенной диагностики показали положительную динамику развития творческих способностей, что свидетельствует об эффективности технологии и подтверждает ее практическую значимость.

К числу дальнейших направлений исследования следует отнести: обоснование инновационной технологии развития творческих способностей в условиях детско-юношеского центра.

Основные результаты отражены в публикациях: «Развитие творческих способностей подростков в условиях дополнительного образования при помощи театральной деятельности», «О диагностике развития творческих способностей детей и подростков в системе дополнительного образования».