

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

Институт искусств

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки III курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

КУРЧЕНКОВОЙ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
канд. пед. наук, доцент

О.Ю. Козинская

(подпись, дата)

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор

И.Э. Рахимбаева

(подпись, дата)

Саратов 2023

Введение.

Актуальность. Проблема развития личности средствами искусства была актуальна во все времена. Особенно остро она звучит сегодня, так как современная система образования требует новых подходов, которые обеспечили бы полноценное развитие личности человека творческого, свободомыслящего, не «задавленного» информацией.

На сегодняшний день, весьма важную проблему в системе образования представляет возрастание количества детей, которые испытывают трудности в адаптации к школе, с социальным окружением. Также отмечается повышение негативных тенденций, затрагивающих как физическое, так и душевное здоровье детей. Как правило, подготовка ребенка к школе начинается еще в дошкольный период, в это время закладываются основы для дальнейшей социализации. Очевидно, что проблемы с адаптацией не возникают внезапно, этому предшествуют длительные процессы.

Повышенный интерес к указанной проблеме можно также объяснить тем фактом, что в современном обществе происходят активные инновационные процессы, затрагивающие социальную жизнь на уровне страны. Перед системой образования поставлена необходимость, заключающаяся в пересмотре традиционных подходов к обучению, а также поисков инновационных подходов по отношению к формированию личности ребенка, а также ее всестороннему развитию, в частности и в духовно-эмоциональной сфере.

Обращаясь к психолого-педагогической практике, следует отметить, что до недавнего времени, как родители, так и педагоги преимущественно считали, что развитие ребенка дошкольного возраста, если оно находится в рамках возрастной нормы, не требует пристального внимания. Также в обществе и до современного момента бытует мнение, что поступление в школу автоматически приводит ребенка к необходимому уровню школьной зрелости. Между тем, на практике, поступивший в школу ребенок не всегда имеет тот уровень развития, который соответствует потребностям успешного

обучения. Все это определило проблемы, связанные с необходимостью всестороннего развития подрастающего поколения, одним из эффективных средств в данном вопросе выступают музыкально-театральные занятия дошкольников.

В научной, учебно-методической литературе сущность понятия творчества сводится к определению творчества как деятельности человека, создающего новые материальные или духовные ценности, обладающие общественной значимостью. Потребность в самовыражении проявляется в самопознании, когда ребенок исследует духовный мир через искусство. Творчество, проявляемое в самоутверждении – это когда ребенок через искусство заявляет о себе, о богатстве своей чувственности, о своей творческой энергии.

Теоретическая основа выпускной квалификационной работы.

Творчество может быть оценено с психологической и социальной сторон. Значение творчества в развитии ребенка подчеркивали Б.В. Асафьев, Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина, Л. Горюнова, А.А. Мелик-Пашаев и другие. Проблеме развития творческих способностей было посвящено огромное количество работ как отечественных (Д.Б. Богоявленская, Я. А. Пономарев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов), так и зарубежных авторов, занимавшихся данной проблемой (К. Роджерс, Дж. Гилфорд, Е. Торранс и т.д.). Процесс детского творчества изучали Н.Е. Веракса, И.В. Смолярчук, Л.Ф. Обухова и др. Исследованиям воображения были посвящены работы О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцовой, Е.Е. Сапоговой. Проблемой взаимосвязи творчества и интеллекта занимались В.Т. Кудрявцев, Я.А. Пономарев, Д.Е. Богоявленская, В.Н. Дружинин Н.Е. Хазратова, М.С. Семилеткина. Описанием личности одаренных детей занимались Г.В. Бурменская, В.М. Слуцкий.

Анализируя выводы вышеперечисленных авторов по проблеме творческого развития ребенка, можно утверждать, что её актуальность не потеряла своего значения в воспитании личности, так как человек

почувствовавший радость творчества, начинает жить более полной и интересной жизнью.

Объект исследования – процесс развития творческих способностей детей дошкольного возраста.

Предмет исследования – теоретические и практические подходы развития творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством музыкально-театральной деятельности.

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать развитие творческих способностей старших дошкольников в условиях музыкально-театральной деятельности.

Задачи работы:

- изучить сущностные характеристики творческих способностей;
- определить психолого-педагогические особенности старших дошкольников;
- охарактеризовать музыкально-театральную деятельность старших дошкольников;
- описать этапы и результаты опытно-практической работы по развитию творческих способностей старших дошкольников в условиях музыкально-театральной деятельности

Методы исследования. В ходе исследования использовался комплекс методов:

- теоретических (анализ, синтез);
- эмпирических (наблюдение, опытно-практическая работа, беседы, творческие задания).

Основным в работе является культурологический подход (Е.В. Бондаревская, И.А. Ильин, В.А. Сластенин, В.С. Соловьев, Э. Фромм, Н.Е. Щуркова и др.), рассматривающий эмоциональную культуру как среду развития личности, творчество как способ развития человека, в процессе которого происходит рождение и становление его самобытности; и личностно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, О.С. Газман, Э.В.

Зауторова, И.А. Зимняя, Ф.И. Кевля, В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, С.И. Маслов, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), утверждающий необходимость развития целостной личности, которая включена в эстетическую деятельность посредством разных видов художественной импровизации, открыта для восприятия нового опыта, осуществляемого как с целью познания своих внутриличностных проблем, так и с целью эмоционально-эстетического познания мира и отношений людей.

Апробация исследования проходила на базе театральной студии «Театр детства» г. Саратова.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нём обобщены формы, методы и приемы педагогической деятельности по развитию творческих способностей старших дошкольников на примере опыта работы театральной студии «Театр детства», также представлены результаты экспериментальной работы по развитию их творческих способностей. Результаты экспериментальной работы могут быть использованы педагогами в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Основные положения выпускной квалификационной работы были изложены в публикации и выступлении на международной студенческой научно-практической конференции:

1. VII Международная научно-практическая конференция «Развитие личности средствами искусства» (Саратов, Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 мая 2020 года). - Творческое развитие детей в дошкольном образовании средствами театральной педагогики.

2. Курченкова М.С., Козинская О.Ю. Развитие личности дошкольника средствами театра в сб. Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы IX Международной научно-практической конференции (14 - 17 октября 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2020. – С. 257-263. ISBN 978-5-6047391-4-3

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений.

Основное содержание работы.

Во введении определяются актуальность проблемы, объект, предмет исследования, цель, задачи, методы, практическая значимость исследования.

В первой главе раскрываются сущностные характеристики творческих способностей и определяются психолого-педагогические особенности старших дошкольников.

Творчество в жизни каждого человека занимает особое место. Оно сыграло важную роль в развитии человечества и продолжает влиять на различные сферы жизни в современном мире. Творчество неповторимо и уникально, с его помощью человек может проявить свои способности, выразить мысли и чувства, рассказать о своей индивидуальности.

Творчество – это деятельность, которая порождает качественно новое и отличается неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество характерно для человека, так как всегда предполагает субъекта творческой деятельности и носителя определенных ценностных ориентиров. Отсюда следует, что для творчества необходима энергия, способствующая пробуждению внутренних сил человека и раскрытию творческих и духовных качеств.

Далее обратимся к определению способностей. И.В. Дубровина дает такое определение способностям: «это индивидуально-психологические особенности человека, которые отвечают требованиям данной деятельности и являются условием его успешного выполнения» [19]. Глубоким изучением проблемы развития способностей занимался Б.М. Теплов. Он выдвинул концепцию, согласно которой «врожденными могут быть анатомо-физиологические и физиологические особенности человека, создающие определенные предпосылки для развития способностей, называемые задатками» [20].

Ученые выделяют несколько видов способностей: *репродуктивный*, который обеспечивает высокое умение усваивать готовое знание, овладевать сложившимися образцами деятельности и общения, и *творческий*, обеспечивающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наоборот.

Интересующие нас творческие способности наиболее полно были раскрыты Б.М. Тепловым. По его мнению, «суть понятия «способности», заключается в следующем: «Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого. Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей» [52, с. 34].

Психологом М.В. Гамезо творческие способности определяются как «общая способность к творчеству, характеризует личность в целом, проявляется в различных сферах активности, рассматривается как относительно независимый фактор одаренности» [17].

Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под творческими способностями понимаются индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность.

Сначала творческие способности отождествлялись с интуицией, затем прямое отождествление было с интеллектом. От отождествления с интеллектом перешло к противопоставлению. Было доказано, что творческие способности берут свое начало от индивидуальных свойств, которые не зависят от интеллектуальности, так как большинство испытуемых с высоким интеллектом имели низкие творческие способности [10, с.95].

Дошкольное детство представляет собой большой отрезок жизни ребенка. Указанный возраст является прямым продолжением раннего

возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию. Рассматриваемый период характеризуется овладением социальным пространством человеческих отношений посредством общения с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками [6, 163].

Период от пяти до семи лет характеризуется интенсивным развитием интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Появляется склонность к практическому и умственному экспериментированию, развиваются навыки обобщения и установления причинно-следственных связей. Высокий уровень развития речи.

Вторая глава посвящена опытно-практическим аспектам исследуемой темы: характеристике музыкально-театральной деятельности старших дошкольников, а также описанию этапов и результаты опытно-практической работы по развитию творческих способностей старших дошкольников в условиях музыкально-театральной деятельности.

Для развития музыкально-театрального творчества у ребёнка нужно развить основные музыкальные и актерские способности. Кроме этого, для творческих проявлений необходимо воображение, фантазия, свободная ориентировка в непривычных ситуациях, умение применять свой опыт в новых условиях.

Чтобы организовать творческую деятельность, необходимо соблюдать следующие условия:

- педагог устанавливает основную задачу в формировании творческих способностей старших дошкольников в различных видах музыкальной деятельности и находит более оптимальные стези взаимодействия разновидностей деятельности на каждом занятии, отталкиваясь от его тематики;

- при систематизации заданий, направленных на творческую деятельность, необходимо помнить о том, что задания должны быть развивающего характера (от простого к сложному).

Музыкально-театральное занятие у старших дошкольников основывается как целостное, завершённое произведение коллективной (педагог – старший дошкольник) работы. Комплексное освоение искусства способствует как раскрытию творческих сил человека, формированию его воображения, фантазии, артистизма, чувств, умственных способностей, то есть развитие универсальных человеческих способностей, значимых для различных областей деятельности, и как результат развития творческих способностей и креативности.

Опытно-практическая работа проходила в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный (итоговый) и имела следующие ступени исследования:

- анализ базы проведения практической работы;
- выбор и анализ методов диагностического исследования;
- проведение диагностической работы;
- проведение формирующего этапа по выбранным методам;
- контрольное исследование;
- сравнение результатов;
- вывод.

Опытно-практическая работа проводилась на базе театральной студии «Театр детства».

Основная задача каждого работника студии – создать такие условия, чтобы ребенку нравилось ходить на занятия, было уютно, интересно и хотелось узнать что-то новое. Цель студии – создать место для ярких и творческих натур, находящихся в постоянных поисках самовыражения и самосовершенствования. Основной целью является создание единой системы диагностики и контроля качества обучения, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям, социальным ожиданиям.

Опытно-практическая работа проводилась с детьми старшего дошкольного возраста, посещающих театральную студию. Занятия

направлены на всестороннее развитие творческих способностей детей. Под руководством педагога дети полностью вовлечены в процесс театрального искусства, где они выступают и актерами, и танцорами, режиссерами и даже декораторами.

Для того чтобы определить актуальность и важность развития творческих способностей дошкольников в условиях детской театральной студии, было необходимо определить уровень сформированности творческих способностей детей экспериментальной группы.

Основные методы диагностики, которые были использованы: наблюдение, беседа, индивидуальные занятия, игровые методы, участие в творческих показах студии.

На первом, констатирующем этапе, определялся начальный уровень сформированности творческих способностей дошкольников в экспериментальной группе.

Уровень сформированности творческих способностей участников эксперимента определялся по следующим критериям:

- желание участвовать в творческом процессе;
- проявление творческой инициативы;
- стремление к сотворчеству с другими детьми.

Для каждого критерия выделились три относительных уровня: высокий, средний, низкий.

На основе разработанных критериев были составлены таблицы и диаграммы, в которые заносились данные о выявленном уровне творческих способностей.

По итогам констатирующего этапа (выявление уровня сформированности творческих способностей детей дошкольного возраста) картина складывается неудовлетворительная. Участники экспериментальной группы активно проявляют творческую инициативу, но не стремятся к сотворчеству и не умеют работать в командах, а также не все желают

участвовать в творческом процессе. Группа нуждается в развитии взаимоуважения к партнеру и повышении творческих способностей.

Сделав вышеуказанные выводы на констатирующем этапе эксперимента, можно было приступить к формирующему этапу.

На данном этапе была поставлена следующая задача: в условиях детской театральной студии способствовать более эффективному развитию творческих способностей.

Цель формирующего этапа: максимально наполнить занятия дошкольников разнообразными беседами-драматизациями; играми-этюдами на основе сюжетов художественной литературы; играми-фантазированием и играми-импровизациями; играми на сплочение коллектива, которые будут направлены на повышение уровня творческих способностей.

При проведении формирующего этапа опытно-практической работы использовались методики педагогов дополнительного образования Солдатовой О.В., Зверко В.Н., Приходько Н.А., Баряевой Л.Б., Загребаевой Е.В., Зарина А.П. и др.

После формирующего этапа наступил контрольный, итоговый этап работы по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

Для того чтобы провести анализ экспериментальной деятельности была проведена повторная диагностика группы. Для чистоты эксперимента проведены те же диагностические методики, что и на первом, констатирующем этапе.

После проведения контрольного этапа выяснилось, что у детей повысилось желание участвовать в творческом процессе, ребята стали чаще проявлять творческую инициативность и активно участвовать в процессе обучения. Также стоит отметить, что дети стали внимательнее относиться к своим товарищам в процессе творчества, прислушиваться к их мнению и помогать, когда это необходимо.

В заключении сведены результаты проведенного исследования.

Список литературы состоит из 82 трудов по социологии, педагогике, психологии, теории и методике музыкального образования, театральной педагогике, режиссуре и др.

В приложении представлены практические и методические материалы: сценарий спектакля по мотивам сказки К.И. Чуковского «Муха Цокотуха» и сценарий новогоднего представления «Новогодние приключения Маши и Вити».

Заключение.

Проведенное исследование по проблеме развития творческих способностей старших дошкольников в условиях музыкально-театральной деятельности, соответственно поставленной цели исследования, позволило решить определенные задачи и получить следующие результаты и выводы:

1. Творчество – это активная форма самовыражения. Причем самовыражение может осуществляться через что угодно: слово или движение, рисунок или скульптуру, стихотворение или мелодию. Сущностными же характеристиками творческих способностей являются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые заложены в каждом из нас:

- беглость и гибкость мысли;
- оригинальность;
- любознательность;
- точность и смелость.

Для реализации творческих способностей необходима творческая деятельность, которая зависит в нашем случае от организации учебно-воспитательного процесса, педагогического взаимодействия, взаимопонимания.

2. Старший дошкольный возраст - это период интенсивного развития познавательной деятельности, развития всех психических процессов. У дошкольников старшего возраста имеются достаточно устойчивые

психологические характеристики, определяющие действия и действия, позволяющие им продолжить формирование произвольности поведения.

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие когнитивной мотивации: снижается непосредственная впечатлительность, в то же время они становятся более активными в поиске новой информации.

Если обобщить основные достижения умственного развития детей старшего дошкольного возраста, то можно сделать вывод, что у дети этого возраста имеют достаточно высокий уровень умственного развития. На этом этапе развития формируется определенный уровень знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, воображения, на которой можно побудить дошкольников старшего возраста слушать, думать, запоминать и анализировать.

3. Музыкально-театральная деятельность, прививая устойчивый интерес к музыке, театру, литературе, совершенствует артистические навыки детей старшего дошкольного возраста в плане переживания и воплощения образа, побуждает их к созданию новых образов; способствует умственному и физическому развитию, вырабатывает активное отношение к жизни, искусству воспитывает целостную, гармонически развитую личность, нравственные совершенствования которой во многом зависят и от эстетического воспитания. Музыкально-театральная деятельность детей старшего дошкольного возраста включает в себя несколько разделов: актерское мастерство, игровое творчество, имитирование на музыкальных инструментах, песенное и танцевальное творчество детей, проведение праздников и развлечений.

Музыкально-театральная деятельность детей старшего дошкольного возраста происходит спонтанно за счет накопленных жизненных впечатлений. Создавая музыкальный или драматический образ, ребенок входит в процесс воображения, импровизации и воплощает условную реальность в жизнь.

4. Проанализировав и сопоставив результаты проведенной нами опытно-практической работы, мы можем с уверенностью заявить, что использование различных игровых приемов (театрализованные игры под музыку, игры-этюды, участие в музыкальных спектаклях и т.д.) на занятиях в детской театральной студии способствует эффективному развитию творческих способностей старших дошкольников, а также помогают повысить интерес к музыкально-театральному творчеству вообще.