

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

2 курса, 221 группы факультета искусств
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

ЛИПНИЦКОЙ ВИКТОРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, кандидат педагогических наук _____ Е.Г. Царькова
подпись, дата

Заведующий кафедрой
профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2025

Введение. Тема «Развитие творческих способностей школьников в процессе внеклассной работы на основе интегративного подхода» имеет высокую актуальность, так как в современных школах все больше ценится развитие творческих способностей учеников. Интегративный подход, сочетающий различные методики и методы, предлагает эффективные стратегии для стимулирования творческого мышления у школьников. С ростом значимости креативности в современной экономике и социуме, образовательные учреждения сталкиваются с потребностью развивать у школьников их творческий потенциал. Также интегративный подход объединяет различные области знаний и методики, позволяя создать более полное, целостное обучающее окружение, способствующее развитию творческих способностей. Последнее время идет акцент на индивидуальное развитие: интегративный подход предоставляет возможность более гибко адаптировать образовательные методики к потребностям каждого ученика, что особенно важно при развитии творческих способностей. Появляется потребность в новых подходах к обучению: с развитием технологий и изменением информационной среды требуются новые, инновационные подходы к образованию. Интегративный подход позволяет включить в обучение различные формы и методы, включая цифровые технологии, творческие проекты и современные образовательные практики.

Таким образом, исследование в области развития творческих способностей средних школьников на основе интегративного подхода имеет значимость для усовершенствования образовательной практики и подготовки молодых людей к требованиям современного мира.

Исходя из вышеизложенного, мы констатируем наличие противоречий:

~ Творческий подход может не всегда соответствовать жесткой системе оценок и стандартам образования, что затрудняет его внедрение в рамках школьной программы.

~ Творчество часто сложно измерить или оценить с помощью традиционных методов, что создает проблемы при определении эффективности методик развития творческих способностей.

~ Различные уровни способностей, интересы и потребности, учащихся могут потребовать индивидуального подхода, что затрудняет разработку единой методики для всей группы

~ Не все учителя обладают достаточными знаниями и навыками для реализации интегративного подхода, что может стать препятствием для успешной реализации методик развития творческих способностей.

~ Развитие творческих способностей часто требует времени, и его результаты могут быть неочевидными в краткосрочной перспективе, что затрудняет оценку эффективности методик.

Идентификация этих противоречий помогла выявить основную проблему исследования, которая состоит в том, что изучение и решение этих проблематик включает в себя необходимость адаптации образовательных методик, формирование новых подходов к оценке творческого развития, а также развитие профессиональных навыков педагогов для успешной реализации интегративного подхода в образовательном процессе. Выбор темы магистерского исследования был обусловлен тем, что данная проблема не только является актуальной, но также требует дополнительного изучения и разработки: «Развитие творческих способностей школьников в процессе внеклассной работы на основе интегративного подхода».

Цель исследования – теоретически обосновать и апробировать интегративный подход к развитию творческих способностей в процессе внеклассной работы.

Объект исследования – творческие способности учащихся средних классов.

Предмет исследования – процесс развития творческих способностей школьников в рамках внеклассной работы, основанной на интегративном подходе.

В рамках исследования мы выделили ряд задач, направленных на более глубокое исследование данной проблемы:

1. Дать психолого-педагогическую характеристику понятия «творческие способности».
2. Определить возможности внеклассной работы в развитии творческих способностей.
3. Дать характеристику понятия «интегративный подход» в образовательном процессе и определить направления его применения/использования во внеклассной работе.
4. Разработать интегративный подход к развитию творческих способностей школьников в условиях внеклассной работы
5. Проверить эффективность интегративного подхода к развитию творческих способностей школьников в процессе внеклассной работы.

Методологическую основу исследований, связанные с развитием творческих способностей школьников средних классов на основе интегративного подхода, проводились различными учеными и педагогами в области психологии обучения и образования: Р. Тюрэнс, Д. Кристи, Т. М. Амабилия, Г. Гарднер и многие другие. В области образования интегративный подход развивался под влиянием работ различных ученых и педагогов, таких как Джон Дьюи, Мария Монтессори, Лев Выготский и другие. Эмиль де Монтальбан, Тереза Амабили, Роберт Торэнс, Лев Выготский, Алексей Леонтьев, Сергей Рубинштейн – эти ученые и педагоги внесли значительный вклад в изучение творческого развития школьников

Для исследования темы использовались следующие **методы исследования**:

~ теоретический,

- ~ экспериментальный,
- ~ эмпирический.

Новизна исследование может быть описана лишь по нескольким аспектам:

– если исследование сосредоточится на интегративном подходе, то оно может предложить новый взгляд на способы обучения, объединяющие различные методики и подходы, чтобы стимулировать творческое мышление учащихся.;

– разработка и апробация новых методик, основанных на интегративном подходе, которые могут быть применены педагогами в школьной практике для стимулирования творческого мышления учащихся;

– возможность предложения персонализированных методов развития творческих способностей, учитывающих индивидуальные особенности каждого учащегося.

Теоретическая значимость исследования: развитие творческих способностей школьников в процессе внеклассной работы на основе интегративного подхода значимо для расширения знаний в образовании, объединяя теории обучения, влияя на психологию обучения и создавая новые методы развития. Это также может стать основой для будущих исследований и улучшения педагогической практики.

Практическая значимость исследования: исследование может прямо влиять на учебный процесс, помогая разработать новые методики и программы, повышая творческие навыки школьников и поддерживая работу учителей в улучшении образования.

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Основное содержание работы. В первой главе изучаются вопросы, связанные с теоретическими основами развития творческих способностей детей среднего школьного возраста. В первом параграфе раскрывается значение

развития творческих способностей как одного из ключевых условий формирования креативной, самостоятельной и гибко мыслящей личности. Эффективное развитие творческого потенциала требует комплексного подхода, включающего как внутренние ресурсы ребёнка, так и внешние педагогические условия. Особую роль играют сочетание личностного и психометрического подходов, направленных на раскрытие мотивации, формирование самооценки, а также развитие когнитивных компонентов креативности. Только при создании благоприятной образовательной среды и учёте индивидуальных особенностей обучающихся возможно полноценное раскрытие их творческого потенциала. Во втором параграфе подчёркивается значимость синтеза искусств во внеклассной работе школы как эффективного педагогического инструмента, способствующего всестороннему развитию личности. Объединение различных видов художественной деятельности — театральной, хореографической, музыкальной, изобразительной — создаёт условия для формирования эстетического восприятия, развития креативного мышления, эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков и способности к самовыражению. Включение таких практик в образовательное пространство способствует более глубокому раскрытию творческих способностей учащихся, формированию целостного восприятия мира и устойчивой мотивации к обучению и самореализации. Третий параграф рассматривает интегративный подход в образовании как средство формирования системного мышления, целостного восприятия знаний и ключевых компетенций обучающихся. Он способствует развитию личности, стимулирует как творческое, так и критическое мышление, поощряет саморазвитие и социализацию. Во внеклассной деятельности интегративный подход делает обучение более содержательным, практико-ориентированным и мотивирующим. Он требует от школьников самостоятельности, аналитического мышления и умения применять полученные знания на практике. Интеграция различных видов деятельности открывает возможности для использования нестандартных и творческих

решений, в результате чего формируются метапредметные компетенции, необходимые для успешной самореализации в условиях современного общества.

Во второй главе «Практические основы развития творческих способностей школьников в процессе внеклассной работы на основе интегративного подхода» представлены результаты экспериментальной части исследования.

В рамках проведённого исследования был разработан, реализован и проанализирован интегративный подход к развитию творческих способностей школьников во внеклассной деятельности. В данном контексте интегративный подход рассматривался как педагогическая система, объединяющая различные виды художественно-творческой деятельности — актёрское мастерство, пластику, хореографию, импровизацию, работу с голосом и телесной выразительностью. Такая система позволила создать условия для гармоничного и всестороннего развития творческого потенциала учащихся посредством активного включения в эмоционально насыщенный образовательный процесс.

Программа интегративной направленности была адаптирована для двух форматов: работы в театральной студии и занятий в рамках школьной внеклассной деятельности. Это обеспечило возможность сравнения и выявления универсальности предложенной методики. Основное внимание в реализации программы уделялось постепенному формированию ключевых компонентов творческих способностей: телесной и голосовой выразительности, эмоционального отклика, способности к импровизации, взаимодействия с партнёром и музыкально-пластической отзывчивости. Методика строилась по принципу поступательного усложнения заданий с учётом возраста и индивидуальных особенностей детей.

Эффективность разработанного подхода была подтверждена результатами педагогического эксперимента, включавшего диагностические процедуры на констатирующем и заключительном этапах. В обеих

экспериментальных группах зафиксирована устойчивая положительная динамика: все учащиеся показали рост уровня творческих способностей, а значительное число участников продемонстрировало переход с низкого уровня на средний и высокий. Особенно заметные успехи были отмечены у школьников, имевших изначально минимальные показатели. Это подтвердило действенность предложенной программы как средства повышения уровня творческой активности, способности к самовыражению и уверенности в себе.

В заключении изложены результаты решения задач проведенного исследования.

Список использованных источников содержит 42 наименований.

Заключение. Рассмотренная проблема развития творческих способностей школьников в процессе внеклассной работы на основе интегративного подхода позволяет подвести некоторые итоги теоретической и опытно-экспериментальной работы и сделать выводы.

1. В ходе выполнения первой задачи была дана психолого-педагогическая характеристика понятия «*творческие способности*». Показано, что творческие способности представляют собой единство личностного потенциала и когнитивных механизмов, которое может быть выявлено, развито и реализовано в образовательной среде при грамотной педагогической поддержке. Отдельное внимание в работе уделено значению творческих способностей в процессе личностного и художественно-эстетического развития школьников.

2. Решение второй задачи позволило раскрыть потенциал *внеклассной работы* как важного звена в системе общего образования. Установлено, что внеурочная деятельность создаёт благоприятные условия для раскрытия индивидуальности учащихся, развития их креативности и эмоциональной сферы. Именно в этих условиях дети получают свободу самовыражения, более активное включение в процесс, что способствует углублённой работе над творческими качествами. Особое значение имеет театральная деятельность как

форма внеклассной работы, интегрирующая различные виды искусств и формирующая целостную творческую личность.

3. В рамках третьей задачи была дана характеристика понятию «*интегративный подход*» в образовательном процессе. Интегративный подход в образовании представляет собой методологию, в которой обучение организуется вокруг центральных тем или проблем, которые объединяют несколько предметов или областей знаний. Вместо того чтобы изучать каждый предмет отдельно, ученики исследуют темы с разных точек зрения, используя знания и навыки из различных областей. В исследовании обосновано применение интегративного подхода в условиях внеклассной работы, где объединяются элементы актёрского мастерства, хореографии, пластики, вокала и импровизации. Такой подход позволяет наиболее полно раскрыть творческий потенциал школьников, развивать различные виды выразительности и усиливать междисциплинарные связи в образовательной практике.

4. Четвёртая задача была реализована через разработку *конкретной программы интегративного характера*, направленной на развитие творческих способностей школьников. Программа включала систему упражнений и заданий, направленных на развитие телесной, голосовой и эмоциональной выразительности, импровизационных и коммуникативных умений. Методические приёмы были адаптированы под два формата: занятия в театральной студии и работа в школьной среде. Это обеспечило гибкость программы и её доступность для широкого педагогического применения.

5. На протяжении шести месяцев была реализована экспериментальная программа, включающая элементы театрального искусства, хореографии, сценического боя, вокала и телесно-эмоциональных практик. Основной целью эксперимента было выявление динамики в развитии креативного мышления, выразительности, пластики, воображения и уверенности школьников 5–9 классов.

Полученные в ходе эксперимента данные, собранные с помощью педагогических наблюдений, анкетирования, интервью и психодиагностических методик, позволили сделать обоснованные выводы о росте творческого потенциала у учащихся экспериментальной группы. Педагогические записи в дневнике наблюдений зафиксировали постепенное раскрытие детей, преодоление психологических зажимов, повышение активности, инициативности, эмоциональной выразительности. Итогом работы стал постановочный спектакль, подготовленный школьниками и представленный на открытой публике. Этот результат стал убедительным доказательством повышения уровня творческих и коммуникативных умений учащихся, а также их готовности к самостоятельной творческой деятельности.

Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной групп продемонстрировал явные преимущества интегративного подхода по сравнению с традиционными формами внеклассной работы. В то время как учащиеся контрольной группы показывали стабильные изменения, участники интегративной программы проявили высокую степень вовлеченности, оригинальности мышления, выразительности и свободы самовыражения, но посещение было менее стабильным, так как школьный театр менее обязывающий, чем театральная студия при театре, но хотелось бы отметить, что все зависит лишь от желания каждого ребенка и настроения его родителя.

Таким образом, интегративный подход к организации внеклассной деятельности представляет собой перспективное направление педагогической практики, способное не только обогатить образовательный процесс, но и оказать значительное влияние на личностное развитие школьников. Результаты данного исследования подчеркивают важность целенаправленного синтеза искусств, как эффективного средства воспитания творческой, уверенной в себе и эмоционально зрелой личности. Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть связаны с расширением возрастных категорий,

вариативностью программ и изучением долгосрочного влияния подобных практик на развитие детей.