

В.А. Попова
Учитель Изобразительного искусства и Технологии
НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия» г.Красногорск

**Развитие творческих способностей обучающихся на примере
интегрированного проекта литературного чтения, технологии,
изобразительного искусства и музыки
"Сказка руками детей"**

Развитие творческих способностей учащихся, становится основным направлением развития образования в современном обществе. В статье раскрываются основные понятия творчества, актуальность развития творческих способностей в начальной школе, опыт воплощения тенденций в конкретном педагогическом проекте.

Ключевые слова: педагогика, изобразительное искусство, творческие способности, начальная школа, интегрированный проект.

**Развитие творческих способностей обучающихся на примере
интегрированного проекта литературного чтения, технологии,
изобразительного искусства и музыки
"Сказка руками детей"**

*"Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я пойму".
древняя китайская мудрость*

Введение

Современная тенденция развития общества, активное распространение новых технологий диктует общеобразовательной школе формировать в детях необходимые качества для их дальнейшего обучения, работы и жизни. Как говорит А.Н. Лук в своей работе "Мышление и творчество": "в наши дни талант и творческая одаренность становятся залогом экономического процветания и средством национального престижа" [8, с. 4].

Многовековой накопленный опыт педагогической науки суммируется, обрабатывается, проходит через призму современных целей и задач образования. В школе появляются новые методики преподавания. Их целью является выпустить учеников, владеющих необходимыми знаниями и умеющих грамотно и творчески использовать полученные навыки. Иными словами воспитать разносторонне образованного человека, который может не только быстро усваивать текущую информацию, но и способного найти свое творческое, нестандартное решение стоящей перед ним задачи.

На сегодняшний день одним из основополагающих принципов обновления содержания образования становится личностная ориентация, предполагающая развитие креативных способностей учеников, индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности [6]. Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать "возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов" [14, с. 14]. Другими словами развитие личности выходит на первый план, а твердые предметные знания и умения являются базой и рассматриваются как средства достижения поставленной цели.

Задатки творческих способностей присущи любому ребенку. Особенно ярко они проявляются в период обучения в начальной школе. В учебном пособии "Возрастная психология" И.Ю. Кулагиной, В.Н. Колюцкокого упоминается об этом одном из успешных примеров применения метода обучения направленного на "выявление и развитие способностей и склонностей школьников на основе их самостоятельной и творческой деятельности" преподавателя одной из средних школ Подмосковья И.П. Волкова [7, с. 276]. В описании метода в частности упоминается, что: "Основная масса работающих самостоятельно (учеников) и основное количество выполненных ими работ приходится на 1- 6 классы. Это еще раз подтверждает тот вывод, что приобщать

школьников к самостоятельной и творческой работе надо как можно раньше"[7, с. 278].

Творческие способности

Процессами творчества интересовались и исследовали: Л.С.Выготский, Н.Бердяев, В.М.Теплов, А.Н.Лук, Я.А.Пономарев, В.Д.Шадриков, Д.Б.Богоявленская, М.Е. Богоявленская, М.А.Холодная и другие.

Здесь мы говорим о *творчестве* и как о процессе, и как о продукте деятельности. Это и личностное качество, и среда, создающая условия для развития творческих способностей. Все теории творчества, отличаясь по сути, пропагандируют одну основную идею: творчеству обучать можно и нужно, необходимо развивать творческие способности.

Способности психологами понимаются как свойства или качества индивидуальности, обуславливающие успешность деятельности или овладения ею, как индивидуальные качества, отличающие одного человека от другого и проявляющиеся в успешности деятельности. В книге «Основные современные концепции творчества и одаренности» под редакцией Д.Б.Богоявленской дается такое определение: «*Способности* есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности» [1, с. 27].

Среди разных видов способностей психологи выделяют *творческие*. Под творческими способностями они понимают способность построения своего образа мира, своего *мироощущения* (в слове, в изображении, в музыке, в действии) и самого себя в этом мире.

Творчество (или креативность) – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта.

Творческая деятельность, по мнению психологов, требует баланса трех видов способностей:

- ✓ Синтетические - это способность произвести что-то помимо существующего, уже имеющегося, это способность генерировать необычные, интересные идеи.
- ✓ Аналитические - умение мыслить критически, умение анализировать и оценивать.
- ✓ Третий вид способностей обычно соотносится с умением превращать теорию в практику, находить абстрактным идеям практическое применение.

Рассматривая развитие способностей, психологи отмечают, что оно обусловлено тремя фактами:

- ✓ средой жизнедеятельности;
- ✓ социальными формами деятельности;
- ✓ индивидуальными особенностями личности.

В итоге можно сказать, что перед учителем изобразительного искусства и технологии, работающем в начальной школе стоит задача раскрыть и развить в детях младшего школьного возраста качества, лежащие в основе творческого мышления, сформировать навык управлять процессами творчества:

- ✓ уметь фантазировать и мыслить творчески;
- ✓ уметь замечать новое в обыденном;
- ✓ замечать и понимать закономерности происходящего,
- ✓ применять имеющиеся знания для решения новых творческих задач,
- ✓ не бояться сложных проблемных ситуаций.

Интегрированный проект "Сказка руками детей"

Исходя из всего выше сказанного, хотелось бы поделиться опытом внедрения в жизнь интегрированного творческого проекта "Сказка руками детей", который реализуется в «Свято-Георгиевской гимназии» г. Красногорска в полной мере с 2010 года.

Работа над проектом началась в 2008 году, когда проанализировав современные тенденции и методы образования в школе и тематические планы по предметам "Изобразительное искусство" и "Технология" решено было попробовать сделать с учениками 3-его класса *перчаточную куклу*. К этому времени у ребят накопился уже достаточный багаж знаний, умений и навыков.

Предмет "Изобразительное искусство" в гимназии проходят по примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. [9]

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей жизнью общества и человека. Это программа как ни одна другая рассчитана на развитие творческого потенциала детей.

Согласно тематическому планированию в 3 классе, в третьей четверти дети проходят целый блок тем связанных с театральным искусством. В ходе их освоения предполагается не только теоретическое ознакомление с темой, но и рисование и практическое изготовление из ткани и бумаги театрального костюма, масок, кукол, декораций, афиши.

III	Художник и зрелища.	11
	1. «Театральное искусство» урок-лекция.	1
	2. «Театральный грим»	1
	3. «Театральный костюм»	1
	4. «Художник и балет».	1
	5. «Художник и цирк»	1
	6. «Театр масок»	1
	7. «Театр кукол»	1
	8. «Декорации»	2

	9. «Занавес»	1
	10. «Афиша»	1

"Технология", ведется по рабочей программе, составленной на базе примерной образовательной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ Т.М. Геронимус [2]. Задача программы, сформировать у учащихся умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, т.е. учебная трудовая деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя.

В тематическом планировании по "Технологии" предполагается освоение следующих умений и приобретение навыков: шитья «соединительными», «декоративными» и «подробочными» швами, работы с нитками, бумагой, клеем.

III	3 четверть.	22
	1. Цветок-булавочница	2
	2. Ежик	2
	3. Сувенирная игольница «Сердечко».	3
	4. Грелка на чайник.	4
	5. Мартишоры «Цветы из кругов».	2
	6. Колобок из нитяного помпона.	2
	7. Папочка для кулинарных рецептов.	2
	8. Бумажные лепестковые цветы.	1
	9. Декоративное украшение «Веселые струйки».	2
	10. Декоративные настольные куклы из цилиндров.	2

Возможность своими руками сделать серьезное изделие очень понравилась ребятам. Они с удовольствием осваивали теоретический материал т.к. хорошее его знание напрямую помогало им в разработке и выполнении куклы. В дальнейшем к работе над персонажем с удовольствием присоединялись и родители.

Опыт показал, что большей части ребят не хватало времени для качественного выполнения всех этапов работ на уроках "Изобразительное искусство" и поскольку задачи стоящие перед учениками на предметах "Изобразительное искусство" и "Технология" перекликались, было решено соединить темы уроков в единый творческий проект "Изготовление перчаточной куклы". Теоретический материал по театральному искусству, разработка эскизов, все этапы изготовления головы куклы (техника папье-маше), рисование декораций и афиши изучались на уроках ИЗО, а выполнение перчатки и костюма (крой, шитьё) - на уроках "Технология".

III	Художник и зрелища.	11
	1.«Театральное искусство» урок-лекция. Эскиз перчаточной куклы.	1

	2.«Театр кукол» «Перчаточная кукла» голова, папье-маше	1
	3.«Театр масок» «Перчаточная кукла» голова папье-маше, рельеф	1
	4.«Художник и балет» «Перчаточная кукла» голова грунтовка.	1
	5.«Театральный грим» «Перчаточная кукла» голова, прорисовка лица.	1
	6.«Художник и цирк» «Перчаточная кукла» голова, прическа.	1
	7.«Театральный костюм» «Перчаточная кукла» эскиз костюма	1
	8.«Декорации» «Перчаточная кукла» изготовление декораций.	2
	9.«Занавес» «Перчаточная кукла» эскиз занавеса.	1
	10.«Афиша».	1

III	3 четверть.	22
	1. Цветок-булавочница.	2
	2. «Перчаточная кукла» раскрой перчатки.	2
	3. «Перчаточная кукла» сшивание деталей.	2
	4. «Перчаточная кукла» раскрой костюма.	2
	5. «Перчаточная кукла» пришивание деталей костюма.	2
	6. Мартишоры «Цветы из кругов».	2
	7. Колобок из нитяного помпона.	2
	8. Папочка для кулинарных рецептов.	2
	9. Бумажные лепестковые цветы.	2
	10. Декоративное украшение «Веселые струйки».	2
	11. Декоративные настольные куклы из цилиндров.	2

В ходе первого же года реализации проекта, когда куклы у ребят были готовы, нашлось логическое завершение этой большой работы – **кукольный спектакль**. Таким образом, в проект влились предметы "Литературное чтение"[5] и «Музыка».

Необходимо отметить, что «Свято-Георгиевская гимназия» - православное учебное заведение, в котором обязательным является включение в обучение православного компонента. Поэтому, часто в основу сценария кукольного спектакля полагаются произведения православной тематики, такие как: «Пасхальный колобок» (автор протоиерей Константин Островский); «Три сестрицы», «Златокудрый инок», «Абрикосовый пирог» (автор И. Рутенин).

Итак, в начале проекта, ученики вместе с классным руководителем выбирают литературный материал для постановки сказки, составляют сценарий, распределяют роли. На уроках "Изобразительное искусство" выполняют эскизы и часть работ по выполнению головки персонажа и декораций. В рамках "Технологии" изготавливается костюм. Учитель музыки –

подбирает необходимое музыкальное сопровождение. (Были года, когда в некоторых «поющих» классах, в спектакль были включены музыкальные партии отдельных персонажей.) Классный руководитель совместно с учителями «Музыки» и «Изобразительное искусство» проводят с детьми репетиции. В завершении, перед всеми классами начальной школы ребята показывают результаты своей работы - спектакль. Это ответственное и очень важное для них мероприятие. Ученики первых и вторых классов с нетерпением ждут своего проекта, ребята четвертого – подбадривают и дают советы.

Хотелось бы отметить еще один важный положительный эффект таких творческих проектов. К третьему классу у детей завершился кризисный период семи лет. Психологически они устойчивы и уже крепко сдружились в классе, но если у отдельных ребят встречаются проблемы с общением или коммуникативностью, то совместное творчество помогает им самореализоваться, повысить свою самооценку и завоевать уважение сверстников.

В заключение можно сказать, что в процессе реализации интегрированного творческого проекта "Сказка глазами детей" наблюдался устойчивый положительный эффект в активизации творческого потенциала учащихся начальной школы:

- ✓ повысился интерес к учебному процессу и как следствие, повысилась успеваемость;
- ✓ теоретические знания учащихся нашли яркое практическое применение;
- ✓ каждому из ребят удалось проявить себя, свои таланты;
- ✓ удалось раскрыть и развить творческий потенциал детей;
- ✓ улучшилась психологическая обстановка в классе.

Такая творческая деятельность будет осуществляться в гимназии и в дальнейшем.

Список литературы

1. Богоявленская Д.Б. Основные современные концепции творчества и одаренности : учеб. пособие / под ред. Д.Б. Богоявленской – М.: Молодая гвардия, 1997. – 416 с.
2. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием: Уроки труда 1-4 классы. Метод. рекомендации для учителя. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2002. – 144 с.
3. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. 3 класс: Учебник-тетрадь по трудовому обучению для учащихся 3 кл. четырёхлет. нач. шк. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 144 с.
4. Горяева Н.А. Искусство вокруг нас: Учеб. для 3 кл. четырёхлет. Нач. шк./ Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.; под. ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 142 с.
5. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 1, ч. 2/ Л.А. Ефросинина – М.: Вентана-Граф, 2012.- 192 с.
6. Концепция структуры и содержания общего среднего образования (12-летняя школа) // На пути к 12-летней школе: Сб. науч. тр. / Под ред. Ю.И. Дика, А.В. Хуторского. - М.: ИОСО РАО, 2000. - С. 12.
7. Кулагина И.Ю., Коллюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Коллюцкий – М.:ТЦ "Сфера", при участии "Юрайт-М", 2001. – 464 с.
8. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. - 127 с.
9. Неменский Б.М. Изобразительное искусство 1-4 кл.: методическое пособие / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И Коротеева и др.; под ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с.
10. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 2000. - Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.
11. Программы общеобразовательных учреждений: Нач. кл. (1 - 4). - М.: Просвещение, 2001. - Ч. 1. - 400 с.
12. Программы общеобразовательных учреждений: Нач. кл. (1 - 4).- М.: Просвещение, 2001. - Ч. 2. - 320 с.
13. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., доп. и перераб./ Н.Н. Ростовцев – М.: АГАР, 2000 – 256 с.
14. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе.- М.: Центр "Педагогический поиск", 2001. - 384 с.

Изучение теории

Знакомство с театральными куклами

Выполнение эскиза

Изготовление папье-маше

Выполнение рельефа

Роспись головки куклы

Изучение теории

Раскрой и шивание перчатки

«Медведица»

«Ангел»

«Аленушка»

«Заяц»

Спектакль «Пасхальный колобок»

Спектакль «Гуси-лебеди»

Спектакль «Пасхальный колобок»

Труппа полным составом