

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

Кафедра _____ теории, истории
и педагогики искусства _____

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МБУДО «ДМШ № 4» Г. САРАТОВА)

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА**

студента (ки) _____ 3 _____ курса _____ 361 _____ группы
направления _____ 44.04.01 Педагогическое образование
_____ профиль «Развитие личности средствами искусства»
_____ Институт искусств _____

_____ МАХАЛОВОЙ ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ _____

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук, доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

О.Ю.Козинская

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

докт. пед. наук, профессор

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э. Рахимбаева

инициалы, фамилия

ВВЕДЕНИЕ

Одна из самых актуальных проблем современного общества - угроза духовного падения личности, опасность потери нравственных ориентиров. В формировании культуры личности решающую роль играет художественная деятельность, необходимая не только профессионалам, но и всем без исключения, так как музыка и искусство помогают вырабатывать активное, творческое отношение человека к жизни.

В формировании и воспитании всесторонне развитой личности огромная роль принадлежит музыкальному искусству. Занимаясь с детьми музыкой, мы развиваем в них творческое начало, формируем культурный вкус и закладываем характер. Вполне естественно, что решению творческих задач необходимо учить с самого раннего возраста и наиболее подходящей для этого является сфера дополнительного образования. В современных условиях учреждения дополнительного образования в сфере культуры, прежде всего, обеспечивают возможность раннего выявления таланта, создают благоприятные условия для его профессионального становления, а также выполняют функции широкого художественного и эстетического просвещения подрастающего поколения [1, с. 22-24].

Все эти задачи в полной мере выполняет обучение детей в детских музыкальных школах и школах искусств, где последовательное обучение музыкальному искусству проходит через постоянное вовлечение детей, в активное творческое музицирование, что дает возможность развивать самостоятельность, познавательную активность личности ребенка. Это также воспитывает чувство собственного достоинства и взаимопонимания в коллективе (коммуникативные навыки).

Очень хорошо выразила эту мысль известный музыкальный педагог-исследователь Дина Кирнарская в статье «Десять причин отдать ребенка в музыкальную школу». Ребенка нужно учить музыке не для того, чтобы сделать из него великого музыканта, а для того, чтобы он стал лучшим в любой профессии. Музыка – лучший путь к жизненному успеху. Тот, кто слушает симфонии, по-другому и гайки заворачивает. Говорите то, что занятия музыкой развивают в ребенке самое лучшее: здесь и лидерские качества, и собранность, и выдержка [2, с. 75-78].

Однако в современном мире технического прогресса и всеобщей компьютеризации интерес к искусству заметно снизился. Меняется музыкальный язык, вкусы, пристрастия, музыкальная атмосфера. И для того, чтобы современное музыкальное образование оставалось интересным и востребованным, преподаватели должны, что называется, «держат руку на пульсе». Недостаток привычных форм работы с детьми. Наполнение новым содержанием образовательного процесса выявило необходимость разработки инновационных форм и методов работы с детьми. Продуктивная организация свободного времени подрастающего поколения – установка учреждений дополнительного образования.

Так перед музыкальными школами, школами искусств, художественными школами стоит непростая задача, ведь дополнительное образование не является обязательным. Многие ученики или бросают школу, или становятся с возрастом равнодушными к обучению. Именно поэтому важной задачей повышения интереса к обучению является поиск таких форм и методов организации учебного процесса, которые вызывают у обучающихся удовлетворение и интерес от самого процесса труда, что позволяют обеспечить максимальную эффективность обучения. К таким активным формам обучения относятся нестандартные формы обучения.

Развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности - это одна из задач системы образования. Именно способностью к творчеству определяется уровень развития личности, и главная цель воспитания состоит в том, чтобы углубить и расширить творческий потенциал ребенка. Поэтому проблема развития творческих способностей обучающихся подросткового возраста является очень своевременной и важной.

Развитие творческого потенциала учащегося на данный момент озвучивается как междисциплинарная проблема и рассматривается в различных аспектах: выявляются существенные признаки креативности как одного из интегральных социально значимых качеств личности (Р. Мэй, С. Ариети, Д.Б. Богоявленская, Э. Крик, А.Ф. Эсаулов), уточняется соотношение творческих качеств, интеллектуальных способностей и мышления индивида (Я.А. Пономарев, Т.В. Кудрявцев, Д.Б. Богоявленская, В.И. Андреев, И.К. Кон, В.И. Заика и др.), исследуются творческие способности и мышление детей в обучении (Н.К. Винокурова, А.И. Кочетов, А.Н. Лук, Ю.Н. Кулюткин и др.), рассматриваются закономерности развития творческого потенциала (А.М. Матюшкин, С.Ю. Степинский, Т.В. Кудрявцев и др.), подвергается существенному переосмыслению само понятие творчества (Р. Ремушам, Б.В. Раушенбах, С. Штейн и др.).

Успешное решение данной проблемы, несомненно, требует анализа процесса формирования и развития творческой личности учащегося. По мнению многих ученых, как зарубежных (К. Юнг, Д. Гилфорд, П. Торренс), так и отечественных (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, Л.Г. Вяткин, А.М. Матюшкин, А.Я. Пономарев), решающее значение для формирования активной самореализующейся личности имеет творческая деятельность.

Проблема творчества, творческой деятельности человека постоянно привлекала внимание многих ученых-философов, психологов (Л.С. Выгодский, А.М. Матюшкин, А.Я. Пономарева, В.А. Петровский, Б.М. Теплов и др.), педагогов (В.И. Андреев, Л.Г. Вяткин, Г.И. Железовская, О.Б. Капичникова, Г.К. Парина, Ю.И. Тарский и др.). Существующие подходы к исследованию творчества в философии, психологии и педагогике, ничуть не умаляя значения друг друга, все более его дополняют и обогащают (М.М. Абалин, В.Г. Каташев, Л.М. Попов, Н.М. Таланчук).

Следует отметить, что феномен творчества всегда рассматривался в личностном аспекте во многих, особенно зарубежных, концепциях (А. Маслоу, А. Роденберг, С. Штейн, К.Р. Хаусман, А. Хатсон).

В психолого-педагогических исследованиях изучаются различные подходы приобщения детей к творчеству, через раннее включение детей в творческую деятельность (Л.Г. Вяткин); целостную структуру творческого процесса (А.М. Матюшкин); концепцию развития внутреннего плана действия (А.Я. Пономарев); через формирование самосозидающего типа личности, создания особого пространства, в котором человек интегрирован как творческая индивидуальность (В.А. Петровский). Это дает сегодня возможность обратиться к данной проблеме с точки зрения попытки интегрировать вышеперечисленные идеи в конкретную технологию работы с детьми по развитию творческого потенциала личности.

Главной слабостью современного образования является его недостаточное воздействие на творческий потенциал обучающихся. Поэтому особой заслугой современной педагогики можно считать успешную разработку и внедрение в практику методов развития творческих способностей обучающихся (А. Бодо, Ж. Берре, А. Моль). Классификация творческих способностей дается, в частности, в работе А.Н. Лука. Способам развития творческого потенциала посвящены работы М.А. Прокофьева, С.А. Изюмовой, А.А. Мелик-Пашаева, Ю.А. Полуянова и др.

Так же идет активный процесс осмысления и наполнения содержанием понятия «дополнительное образование». Анализ источников по вопросам социально-педагогического развития учреждений дополнительного образования показывает, что большинство из них опирается на идеи современных теорий саморазвития социальных процессов (Л.П. Бueva, А.Г. Здравомыслов, И.Я. Курамшин, В.М. Шерель, В.А. Ядов и др.) и на выводы исследователей по совершенствованию образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, В.С. Лазарев, Л.И. Новикова, М.М. Поташник, Т.И. Шамова). Большую ценность для исследования проблемы саморазвития обучающихся и педагогов в системе учреждений дополнительного образования представляют работы по анализу педагогической деятельности и педагогического мастерства Ю.П. Азарова, В.А. Кан-Калика, И.П. Раченко, В.Д. Семенова и др.

Проблема внешкольной деятельности детей и подростков получила освещение в диссертационных исследованиях по следующим направлениям: экономическая подготовка подростков в процессе технической деятельности во внешкольных учреждениях (Б.Ю. Чистяков); теория и практика организации клубной деятельности обучающихся (В.В. Полукаров); досуговое объединение как фактор социализации детей, подростков и юношества (П.А. Титов). А.И. Щетинская исследовала проблему развития творческого потенциала педагога в условиях совершенствования дополнительного образования детей.

В настоящее время федеральный государственный образовательный стандарт огромное внимание уделяет развитию творческого потенциала личности. С помощью разнообразия организационных форм и учета

индивидуальных особенностей каждого обучающего, гарантируя при этом освоение основной образовательной программы начального общего образования, что и создаст основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Поэтому творческий потенциал школьника рассматривается как интегративное качество личности, определяющее собой способность создания оригинального и креативного продукта в исследовательской деятельности учащегося, а его содержание представляет собой взаимовлияние и неразрывность личностного, деятельностного, когнитивного и мотивационного компонентов.

Противоречие между важностью развития творческого потенциала личности обучающихся и недостаточной теоретической и практической разработанностью данной проблемы определили выбор темы нашего исследования: «Развитие творческого потенциала обучающихся в системе дополнительного образования».

Данная работа раскрывает понятие «творческий потенциал» и рассматривает систему дополнительного образования с точки зрения привлекательности для его развития.

Цель исследования: разработка системы форм и методов развития творческого потенциала обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Объект исследования: творческая деятельность обучающихся и педагогов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

Предмет исследования: развитие творческого потенциала обучающихся в системе дополнительного образования.

В соответствии с предметом и целью исследования были определены следующие его основные задачи:

1. Раскрыть психолого-педагогическую сущность творческой деятельности, феномена детского творчества и творческого потенциала личности.
2. Определить специфику и возможности учреждений дополнительного образования в развитии творческого потенциала личности обучающихся.
3. Выявить и обосновать уровни развития творческого потенциала обучающихся в учреждениях дополнительного образования.
4. Проанализировать формы и методы, применяемых на разных этапах развития творческого потенциала обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: теоретический анализ проблемы и определение исходных положений исследования; комплексная диагностическая методика, направленная на изучение содержания, организации жизнедеятельности творческих коллективов детей; опытно-практическая работа с детскими творческими коллективами, включающая методы целенаправленного наблюдения, интервьюирования, беседы, мини-сочинения, дифференцированного

анкетирования, конструирования педагогических ситуаций; обобщение опыта работы педагогов дополнительного образования, работающих по инновационным программам; анализ продуктов детского творчества, статистическая обработка полученных данных, метод сопоставительного анализа.

Данные методы позволят выявить современное состояние проблемы, провести анализ различных данных, судить об эффективности и возможностях тех или иных методик, обобщить результаты теоретического и практического характера, применить математические и графические методы обработки результатов опытно-практической работы.

Методологической и теоретической основой исследования явилась совокупность научных знаний о социально-деятельностной сущности личности, о социальных и психолого-педагогических основах развития и саморазвития, об особенностях организации деятельности детских коллективов.

База исследования – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4» Ленинского района г. Саратова.

Основные положения содержания магистерской работы и результаты исследования обсуждались на следующих научно-практических конференциях: Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное музыкальное образование: традиции и инновации», посвященная 105-летию Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 16 декабря 2017 г., V Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» 15 марта 2018 г., Городская конференция «Памятники истории, культуры и архитектуры г. Саратова», 2019 г., VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» 19 апреля 2019 г., а также в шести публикациях:

1. Махалова, Ю.В., Логиновская, Е.С., Козинская, О.Ю. Развитие дошкольников средствами искусства в условиях ДМШ // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Саратов: ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского», 2017. С. 118-121.

2. Махалова, Ю.В., Логиновская, Е.С., Козинская, О.Ю. Развитие творческих способностей обучающихся через нестандартные формы обучения на уроках и во внеклассной деятельности (на примере МБУДО «ДМШ № 4» г. Саратова) // Развитие личности средствами искусства / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой

3. Махалова, Ю.В., Козинская, О.Ю. Влияние дополнительного образования на процесс воспитания и творческого развития личности ребенка // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып.16 - Саратов: Издательский центр «Наука», 2018. С. 232-238.

4. Махалова, Ю.В., Худошина, М.Ю., Логиновская, Е.С., Морозова, Е.В., Магнусова, Н.В., Житомирская, М.Д. Формы и методы работы на отделах музыкальной школы // Современное музыкальное образование: традиции и инновации. - Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. С.12-22.

5. Махалова, Ю.В., Петришко, Э.С. Опыт применения музыкально-компьютерных технологий в Детской музыкальной школе // Современное музыкальное образование: традиции и инновации. - Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. С.91-95.

6. Махалова, Ю.В., Козинская, О.Ю. Ресурсы для профессионального роста преподавателей в музыкальной школе и вовлечение учащихся в творческий процесс (на примере МБУДО «ДМШ № 4» г. Саратова) // Развитие личности средствами искусства / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. С. 142-147.

7. Махалова, Ю.В., Морозова, Е.В., Козинская, О.Ю. ДМШ и ДШИ, как первая ступень профессионального образования в системе культуры и искусства // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. С. 366-373.

Внедрение результатов исследования осуществлялось путем подготовки методических рекомендаций, пособий, проведения открытых показов на секциях городских методических объединений, конференций, круглых столов.

Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Текст иллюстрирован одиннадцатью таблицами, двумя схемами, одним рисунком и пятью диаграммами.

Основное содержание работы.

В первой главе выпускной квалификационной работы «Психолого-педагогические основы развития творческого потенциала обучающихся» рассмотрены понятия «творчество», «творческий потенциал», факторы, влияющие на проявление творческого потенциала, условия развития творческих способностей обучающихся, а также детская музыкальная школа, как неотъемлемая составляющая общего образования, основные задачи преподавателя, нестандартные формы обучения в ДМШ и факторы развития обучающихся.

Творчество — это деятельность, направленная на создание некоторого нового объекта или нового качества объекта (результат творчества), которое ранее не существовало. В зависимости от принадлежности результата различным сферам человеческой деятельности творчество может быть техническим, политическим, научным, художественным, спортивным и т.п.

Творчество — не только результат познания, но и средство познания и элемент структуры познания. Творчество возможно при наличии свободы,

внутренних и внешних условий для развития потенциальных творческих способностей [31, с. 30].

Творчество (креативность) — «способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому познанию своего опыта» (Э. Фромм). Творчество протекает в проблемных ситуациях, в которых неизвестен путь действий или не ясна сама цель [42, с. 66].

Также существуют различные толкования понятия «творческий потенциал». Дж. Гилфорд трактует творческий потенциал как «совокупность способностей и других черт, которые содействуют успешному мышлению» [14, с 33–34].

Л.К. Веретенникова рассматривает творческий потенциал как интегральную характеристику личности. В данной концепции, ядро творческого потенциала – это способность личности создавать новое, оригинальное, то есть способность к творчеству. В то же время творческий потенциал человека не может быть выражен только этой способностью, он не существует как нечто изолированное, не может рассматриваться отдельно от других качеств личности. Данный потенциал, наряду с творческой способностью, формирует системы других, взаимопроникающих и тесно связанных с ней качеств личности, таких как психические процессы, направленность, интеллект и другие.

Л.В. Мещерякова и В.Г. Рындак предлагают рассматривать творческий потенциал как систему личностных особенностей, которые позволяют оптимально менять приемы действий в соответствии с различными новыми условиями, знаниями, умениями, направленностями, определяемыми освоениями педагогических новшеств, которые в итоге побуждают человека к творческой самореализации и саморазвитию. Творческий потенциал способствует выведению личности на новый уровень жизнедеятельности – творческий, преобразующий общественную сущность, когда личность реализует, выражает себя не только в порядке разрешения ситуации, ответа на ее требования, а и в порядке встречного, противостоящего, преобразующего ситуацию и саму жизнь решения [59].

С точки зрения Л.А. Даринской, творческий потенциал личности – это сложное интегральное понятие, включающее в себя социально-личностный, логический и природно-генетический компоненты, которые в своей совокупности представляют собой способности, стремления, знания и умения личности изменяться в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности.

Т.И. Торгашина определяет творческий потенциал личности как интегративное качество человека, которое представлено при этом как взаимообусловленность и единство интеллектуально-содержательного, процессуально-деятельностного и мотивационно-личностного компонентов. По ее мнению, основными элементами интегративного качества являются

продуктивность и самостоятельность исследовательской деятельности, исследовательские знания и умения.

Связь творческого потенциала со способностями, представляющая собой совокупность специфических и общих качеств личности человека, была выявлена учеными Б.Д. Элькониным и В.Д. Шадриковым. Эти способности выявляются не в конкретных умениях, знаниях и навыках, а в созидательной, эвристической деятельности человека, когда требуется срочное и креативное решение нестандартных задач.

Можно сделать вывод, что на данный момент не существует единого мнения в вопросе определения и содержания понятия «творческий потенциал». Однако необходимо отметить, что многие исследователи данной проблемы придерживаются следующего: способностью к творческой деятельности обладает каждый человек, и задача современного образования – найти такие ресурсы и возможности, при которых будет обеспечено формирование творческого потенциала каждого ребенка на протяжении всего школьного периода [75].

Творческий потенциал — это проявление заложенной природой социальности, духовности человека, его уникальности и неповторимости.

Физическое развитие ребенка является первым шагом к успешному развитию творческих способностей: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение, следом идет раннее чтение, счёт, знакомство с различными приборами и материалами.

Вторым условием развития творческих способностей ребенка является создание обстановки, опережающей формирование детей. Необходимо, изначально окружить малыша такой средой и такой системой отношений, какие стимулировали бы его самую различную творческую активность и развивали бы в нём конкретно то, что в соответствующий момент способно более эффективно развиваться.

Третье условие эффективного развития творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в собственной деятельности человек достигает «потолка» своих возможностей и равномерно поднимает этот потолок всё выше и выше.

Четвёртое условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребёнку большой свободы в выборе деятельности. А также в чередовании дел, в длительности занятий, в выборе методик и т.д.

Пятое условие удачного развития творческих способностей — ненавязчивая, целесообразная, доброжелательная помощь взрослых. Самое главное тут не превращать свободу во вседозволенность, а содействие в подсказку.

На шестом месте психологическая атмосфера, наличие свободного времени, тёплая душевная атмосфера в семье и детском коллективе, как условие благополучного развития творческих способностей. Взрослые обязаны создать

безопасную психологическую базу для возвращения ребёнка из творческого поиска и личных открытий.

Некоторые западные психологи считают, что творчество изначально присуще ребёнку и, что нужно лишь не мешать ему, свободно само выражаться, но создание подходящих условий малая часть для обучения малыша с высочайшим творческим потенциалом. Практика показывает, что такого невмешательства недостаточно: не все дети могут открыть путь к созиданию, и навечно сохранить творческую активность. Если выбрать надлежащие способы обучения, то даже дошкольники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения высокого уровня, чем их необученные само выражающиеся сверстники. Не случайно сейчас так популярны детские кружки и студии, музыкальные школы и школы искусств. Конечно, ведётся ещё немало споров о том, чему же и как учить деток, но тот факт, что учить нужно не вызывает сомнений.

Необходимо отметить, что одно из основных средств развития творческого потенциала обучающегося – это проектная деятельность, являющаяся необходимым элементом реализации Федерального государственного образовательного стандарта.

Применение метода проектов влияет на полноценное развитие личности, развивает мотивацию личности к познанию и творчеству, расширяет познавательные возможности и творческую активность обучающихся; формирует теоретические знания и практические навыки, раскрывает творческие способности личности в избранной области деятельности, способствует достижению повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, что помогает самореализации, самоопределению.

Таким образом, выделенные компоненты творческого потенциала учащегося существуют в органической взаимосвязи между собой, позволяя определить рассматриваемое нами качество личности как интегративную характеристику, как сложное и между тем целостное. Из этого и вытекает, что одно из лидирующих мест в структуре личности человека занимает творческий потенциал.

Развитие творческих способностей детей будет эффективным только в том случае, если оно станет представлять собой целеустремлённый процесс, в ходе которого решается ряд личных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. И в предоставленной работе мы, на базе исследования литературы по данной теме, попробовали найти главные направления и педагогические задачи по развитию таких важнейших компонентов творческих возможностей как творческое мышление и фантазия.

Занимаясь с детьми музыкой, мы развиваем в них творческое начало, формируем культурный вкус и закладываем характер. Вполне естественно, что креативному мышлению необходимо учить с самого раннего возраста и очень подходящей для этого является область дополнительного образования. Последовательное обучение в детских музыкальных школах и школах искусств проходит через постоянное вовлечение детей в активное музицирование, что

дает ресурс для роста самостоятельности, познавательную активность личности ребенка, формирует эмоциональный интеллект и характер. Это также воспитывает чувство собственного достоинства и взаимопонимания в коллективе (коммуникативные навыки).

Именно предпрофессиональные программы ставят своей целью подготовку детей к поступлению в средне-профессиональные учебные заведения путем развития личностных, и профессиональных качеств, и навыков, необходимых для становления профессионального музыканта.

В развитии творческого потенциала большую роль играют педагоги и родители. Общеизвестно, что творческая деятельность преподавателя музыкальных дисциплин выступает как синтез педагогического и музыкального искусства, а также тесно связана с психологией. Именно на педагога ложится главная ответственность за выявление потенциальных способностей и талантов, он в ответе за судьбу подрастающего поколения. Для активизации творческого потенциала обучающихся педагог должен постоянно находиться в поиске эффективных методов, которые побудили бы учеников к активному творческому мышлению, помогли бы обнаружить свою неповторимость, уникальность.

Более того, взаимоотношения педагога с обучающимися отличаются особенностью, где музыкальный язык, уникальность которого заключается в художественно-образном приеме отображения действительности посредством эмоций, чувств, настроений человека, выступает одним из основных средств общения. Это вызывает необходимость подготовки обучающихся в коммуникативном аспекте.

Задача преподавателя – повысить уровень детского понимания окружающей действительности: в предметах, явлениях, поступках. Научить детей понимать истинную красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, а может быть тихой и спокойной, скромной и неброской.

Неоспорима значимость гармонии обучения и воспитания в образовательном процессе с учетом интересов, способностей, возможностей и потребностей ребенка, а также индивидуальный подход в работе с обучающимися, создание среды для их саморазвития, самореализации как во время учебных занятий, так и в свободное время.

Система дополнительного образования активно стремится сформировать в детях базовые способности саморазвивающейся личности, а также эстетическое отношение к окружающей действительности и навыки художественной деятельности. Для утверждения личностно ориентированной парадигмы необходимо создать учащимся такие условия, в которых они испытывали бы свободу выбора направлений своей деятельности и получали бы квалифицированную поддержку по любому направлению. Это может быть достигнуто, на наш взгляд, организацией системы дополнительного образования. Наилучшие условия для развития могут быть созданы во внешкольных учреждениях, поскольку они полностью свободны от жестко регламентируемых обязательных учебных программ. Дополнительное образование позволяет выстроить единое культурно-образовательное

пространство всестороннего и гармоничного развития личности путем интеграции с базовым образованием. Сеть учреждений дополнительного образования может внести основной вклад в выполнение социального заказа дополнительных образовательных программ различного уровня, предназначенных для различных категорий и групп населения [10].

Именно от выбранных форм занятий и методов обучения зависит эффективность образовательного процесса.

Выбор средств и индивидуальных методических приёмов делается не на всё время преподавания. Годы работы, опыт общения с учениками разной степени одарённости должны побуждать преподавателя к пересмотру своих взглядов на обучающий процесс.

Цель дополнительного образования – направлять и регулировать духовную жизнь детей, слаженно взаимодействовать в совместном стремлении к созданию личности, к увеличению возвышенной позитивно-творческой, трудовой, духовно-нравственной деятельности.

Во второй главе «Опытно-практическая работа по развитию творческого потенциала обучающихся в ДМШ» выявлены причины снижения уровня сохранности контингента обучающихся и пути решения этой проблемы, а также выделены уровни сформированности творческих способностей обучающихся и этапы дальнейшего их развития посредством занятий внеклассной деятельностью в ДМШ.

Целью деятельности детской школы искусств является развитие творческих способностей и выявление одаренных детей через формирование общей культуры, а также приобщения их к культурному наследию.

К сожалению, в современных условиях из музыкальной школы уходят, причем нередко уже на втором-третьем годах обучения, а иногда и в выпускных классах. Сохранность контингента на протяжении учебного года может составлять всего лишь 70%. Существует ряд причин такой динамики. Во-первых, это слабые музыкальные данные. Во-вторых, современные дети очень загружены в общеобразовательной школе. В-третьих, не правильно расставленные приоритеты. Продуктивная организация свободного времени подрастающего поколения – установка учреждений дополнительного образования.

Музыкальным школам в первую очередь необходимо поднять имидж своего учреждения, во вторую, правильно строить совместную работу сотрудников школы — администрации и всех преподавателей, и, конечно же, необходима грамотная работа с родителями, так как именно они являются основными заказчиками образовательных услуг.

ДМШ и ДШИ, обеспечивают ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей, являясь неотъемлемой частью системы непрерывного образования и выполняя основные задачи дополнительного образования детей:

- повышать заинтересованность обучающихся в музыкальном образовании;

- повышать активность родителей обучающихся в совершенствовании образовательного процесса;
- приобретать новые музыкальные инструменты;
- пополнять библиотечный фонд современными изданиями;
- организовывать обучение преподавателей на курсах повышения квалификации;
- привлекать родительский комитет к решению проблем школы;
- продолжать изучение положительного опыта методической работы, а также современных методик ведущих преподавателей России;
- способствовать профессиональному росту преподавателей;
- активизировать работу в дошкольных и образовательных учреждениях для выявления одаренных детей;
- создание и внедрение новых совместных творческих проектов;
- поддерживать и развивать творческие связи с учреждениями культуры и общественными организациями.

Открытость и доступность системы детских музыкальных школ и школ искусств способствуют дополнительному образованию детей, являются «первой ступенью» профессионального образования, фундаментом уникальной системы взращивания музыкантов-исполнителей, композиторов, музыковедов, которая сложилась в России почти сто лет назад и получила широкое мировое признание, а значит и развитию культуры в целом.

Целью опытно-практической работы являлось выявление уровня сформированности творческих способностей обучающихся и дальнейшее их развитие посредством занятий во внеклассной деятельности ДМШ № 4.

В опытно-практической работе принимали участие 30 учеников 4 класса: контрольная группа в составе 15 человек и экспериментальная группа в составе 15 человек. Участники экспериментальной группы посещали театральный кружок, занятия которого направлены на развитие творческих способностей, сценические выступления, участия в конкурсах, фестивалях, открытых уроках. Контрольная группа специальных занятий не посещала.

Опытно-практическая работа проводилась в 3 этапа:

1. Констатирующий этап – диагностика уровня сформированности творческих способностей обучающихся посредством выбранных методик.
2. Формирующий этап – организация и проведение работы с детьми из экспериментальной группы в театральном кружке, направленном на развитие творческих способностей детей.
3. Контрольный этап – проведение контрольного замера и сравнительного анализа результатов диагностики уровня развития творческих способностей обучающихся на констатирующем и контрольном этапах.

Задачи констатирующего этапа опытно-практической работы включают:

1. Выявить содержание творческих способностей обучающихся;
2. Установить наличие сформированных творческих способностей;
3. Определить уровни развития творческих способностей.

Для анализа и обобщения результатов исследования использованы уровни развития творческих способностей и их характеристики. Для диагностики подбирались методики в соответствии с возрастными особенностями испытуемых. Для исследования уровня развития творческих способностей обучающихся были выбраны следующие методики:

Методика 1. Сокращенный вариант теста креативности Э.П. Торренса. Творческое задание «Закончи рисунок».

Методика 2. Самооценка творческих способностей Е.Е. Туник.

Анализ результатов диагностики по методике Э.П. Торренса «Закончи рисунок» показал, что высокий уровень творческой одаренности имеют 13,3% (2 человека) обучающихся контрольной группы и 20% (3 человека) экспериментальной группы. При выполнении тестового задания дети проявили беглость, гибкость, разработанность, оригинальность в создании рисунков, каждую фигуру теста использовали как часть своего рисунка, что позволило засчитать максимальное количество рисунков в актив испытуемого.

Средний уровень одаренности выявлен у 46,7% (7 человек) участников контрольной группы и 40% (6 человек) экспериментальной группы. Испытуемым, показавшим средний уровень одаренности, потребовалось больше времени на выполнение задания теста и только часть рисунков детей отличалась оригинальностью и разработанностью.

Низкий уровень творческой одаренности был выявлен у 40% (6 человек) участников контрольной группы и также у 40% (6 человек) экспериментальной группы. При выполнении задания дети, показавшие низкий уровень, задействовали не все фигуры, представленные в тесте, в связи с чем было засчитано малое количество баллов за беглость. Рисунки, в которых тестовая фигура была включена, отличаются расплывчатостью и шаблонностью. Для начала работы им также требовалась помощь учителя.

Анализ результатов диагностики по методике Е.Е. Туник «Самооценка творческих способностей» выявил у 13,3% (2 человека) контрольной группы и 26,7% (4 человека) экспериментальной группы высокий уровень самооценки творческих способностей. Испытуемые набрали большое количество баллов, что позволило оценить их уровень как высокий. Ответы данные учащимися позволяют сделать вывод о том, что они заинтересованы в создании и изучении чего-то нового, часто мечтают и фантазируют. Средний уровень оценки творческих способностей показали 46,7% контрольной группы (7 человек) и 40% (6 человек) экспериментальной группы. Испытуемые со средним уровнем самооценки отмечают что иногда используют свое воображение, любят изучать что-то новое и проявляют интерес к некоторым видам творчества. Низкий уровень у 40% (6 человек) и 33,3% (5 человек) испытуемых. Участники отметили что, найдя однажды решение проблемы, они пользуются им всегда и не предпринимают попыток к новому поиску.

В рамках музыкального и художественно-эстетического направления на формирующем этапе с участниками экспериментальной группы проводились

занятия с применением нестандартных форм обучения, направленные на развитие творческих способностей обучающихся.

Помимо традиционных форм организации уроков, в МБУДО «ДМШ № 4» использовались и нетрадиционные формы работы с детьми.

Последний этап опытно-практической работы – контрольный, в процессе которого проводилась контрольная диагностика уровня сформированности творческих способностей обучающихся, анализ и обобщение полученных результатов. На контрольном этапе применялись те же методики, что и в процессе констатирующего.

На этом этапе происходило объединение всех форм работы в ДМШ, а именно постановка спектакля и использование театральных технологий, где можно соединить все отделения школы.

Репетиция спектакля стала основным звеном всей учебной, организационно-методической, воспитательной и образовательной работы с группой обучающихся.

Использование театральных технологий в различных видах внеклассной работы воспитывает в учениках умение работать, терпение, ответственность, навыки общения с детьми разного возраста – все эти качества пригодятся в жизни.

Был проведен анализ влияния рассмотренных нетрадиционных форм работы на творческие способности обучающихся. Контрольная группа – это те учащиеся, которые посещали лишь основные уроки, экспериментальная – активные участники театрального кружка и всех школьных проектов.

Диагностика на контрольном этапе показала значительные положительные изменения в экспериментальной группе. В контрольной группе результаты остались на прежнем уровне. Высокий уровень в экспериментальной группе показали 33,3% (5 человек) участников. Работы этих учеников выполнены согласно требованиям теста. Рисунки выполнены детально, нестандартно. Сюжеты рисунков не повторяются, что говорит о гибкости школьников.

Средний уровень выявлен у 46,7% (7 человек) группы. В своих рисунках учащиеся задействовали все фигуры теста, но сюжеты некоторых картинок похожи. Также испытуемые использовали дополнительные детали в своих рисунках.

Низкий уровень остался только у 20% (3 человека) испытуемых. Им не хватило времени закончить работу со всеми фигурами теста. Сюжеты картинок повторяют друг друга, сами картинки не отличаются оригинальностью.

Таким образом, результаты проведенного нами исследования показывают, что на контрольном этапе в контрольной группе были выявлены 13,3% обучающихся с высоким уровнем творческих способностей, 46,7% показали средний уровень и 40% низкий уровень. В экспериментальной группе высокий уровень был выявлен у 33,3%, средний уровень – 46,7% и низкий уровень - 20%.

В результате проведенных на формирующем этапе занятий, направленных на развитие творческих способностей обучающихся экспериментальной группы, на контрольном этапе опытно-практической деятельности наблюдается положительная динамика развития творческих способностей испытуемых. Показатель высокого уровня экспериментальной группы увеличился с 20% до 33,3%. Средний уровень на контрольном этапе выявлен у 46,7% против 40% выявленного на констатирующем этапе. Показатель низкого уровня снизился с 40% до 208%. В то время как результаты повторной диагностики участников контрольной группы претерпели незначительные изменения.

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод об эффективности примененных нами методов и приемов для развития творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности.

Диагностика по данной методике показала положительную динамику в экспериментальной группе. Высокий уровень выявлен у 40% (6 человек) экспериментальной группы. В своих ответах испытуемые отметили что им интересна творческая деятельность и изучение, создание чего-то нового. Средний уровень выявлен у 33,3% (5 человек) группы. Учащиеся отмечают, что иногда используют свое воображение, любят изучать что-то новое и проявляют интерес к некоторым видам творчества. Низкий уровень у 26,7% (4 человека) испытуемых. Участники отметили что, найдя однажды решение проблемы, они пользуются им всегда и не предпринимают попыток к новому поиску. Результаты контрольной группы не изменились.

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод об эффективности примененных нами методов и приемов для развития творческих способностей обучающихся при использовании нестандартных форм обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В магистерской работе мы рассмотрели понятие «творческий потенциал» и систему дополнительного образования с точки зрения привлекательности для его развития. Творческая деятельность преподавателя музыкальных дисциплин — это синтез педагогического и музыкального искусства. Для активизации творческого потенциала обучающихся педагог должен постоянно находиться в поиске эффективных методов, которые побудили бы учеников к активному творческому мышлению, помогли бы обнаружить свою неповторимость. Нетрадиционные формы обучения играют большую роль для всестороннего развития ребёнка, раскрытия его способностей, для положительного эмоционального поля, которое способствует процессу запоминания, развивает память. Обучающийся проявляется – начинает работать его фантазия, он самостоятельно ищет ответ на вопрос, он обретает свой взгляд на известные факты, явления, тем самым расширяет свои знания, устанавливает связи, сходства, различия творчества того или иного композитора. И в этой игровой среде происходит многократное повторение предметного материала по желанию ребёнка в различных его сочетаниях и формах, а не по традиционной

необходимости заучивания и запоминания. Эта положительно заряженная среда помогает проявиться и слабым ученикам, активизирует их деятельность.

В первой главе мы, рассматривая понятие «Творческий потенциал» обучающихся и особенности его развития в условиях системы дополнительного образования, пришли к выводу, что выделенные компоненты творческого потенциала учащегося существуют в органической взаимосвязи между собой, позволяя определить рассматриваемое нами качество личности как интегративную характеристику, как сложное и между тем целостное. Из этого и вытекает, что одно из лидирующих мест в структуре личности человека занимает творческий потенциал. А система дополнительного образования активно стремится сформировать в детях базовые способности саморазвивающейся личности, а также эстетическое отношение к окружающей действительности и навыки художественной деятельности. Для утверждения личностно ориентированной парадигмы необходимо создать учащимся такие условия, в которых они испытывали бы свободу выбора направлений своей деятельности и получали бы квалифицированную поддержку по любому направлению. Дополнительное образование позволяет выстроить единое культурно-образовательное пространство всестороннего и гармоничного развития личности путем интеграции с базовым образованием.

Развитие творческих способностей детей будет эффективным только в том случае, если оно станет представлять собой целеустремлённый процесс, в ходе которого решается ряд личных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. И в предоставленной работе мы, на базе исследования литературы по данной теме, попробовали найти главные направления и педагогические задачи по развитию таких важнейших компонентов творческих возможностей как творческое мышление и фантазия.

Цель дополнительного образования – направлять и регулировать духовную жизнь детей, слаженно взаимодействовать в совместном стремлении к созданию личности, к увеличению возвышенной позитивно-творческой, трудовой, духовно-нравственной деятельности.

Во второй главе была рассмотрена специфика сформированности творческого потенциала обучающихся, формы и этапы его развития во внеклассной деятельности на базе ДМШ. Эта глава показала, что в современном мире технического прогресса и всеобщей компьютеризации интерес к искусству заметно снизился. Для того, чтобы современное музыкальное образование оставалось интересным и востребованным, преподаватели должны, что называется, «держат руку на пульсе». Недостаточно привычных форм работы с детьми. Наполнение новым содержанием воспитательно-образовательного процесса выявило необходимость разработки инновационных форм и методов работы с детьми в музыкальной школе. Необходимо стремимся, чтобы методы, возникшие и имеющие положительный опыт на одном отделе, использовались на другом внутри школы. Итоги проведенного тестирования позволяют нам сделать вывод о том, что реализация занятий с применением

нестандартных форм обучения позволяют повысить уровень развития творческих способностей обучающихся.

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что преподавателю обязательно нужно учиться педагогическому общению, в том числе приобретать коммуникативные навыки. Следует помнить, что личность ученика развивает только развивающаяся личность педагога, что цель учреждения дополнительного образования на современном этапе – правильная и эффективная организация свободного времени подрастающего поколения. Она призвана способствовать осуществлению поставленных задач: постоянное развитие творческого потенциала юношей и девушек; выявление и раскрытие общественно-полезных интересов молодежи, максимальное содействие их реализации в самых различных сферах жизнедеятельности; профессиональная ориентация молодых людей с учетом их склонностей, способностей, интересов; повышения уровня культурного, интеллектуального и нравственного развития молодых людей.

Результаты проведенного нами исследования показали эффективность примененных нами методов и приемов для развития творческих способностей обучающихся при использовании нестандартных форм обучения.

Предоставляя ребенку право приобретения дополнительных знаний, творческих навыков и умений, внешкольные учреждения способны решать вопросы, которые по своей значимости и масштабу выходят за рамки возможностей других воспитательных структур. Занимаясь во внешкольных учреждениях, оригинально сочетающих коллективное и индивидуальное творчество, ребенок сам волен выбирать любимые виды деятельности, без страха и смущения пробовать свои силы, развивать их, что дает возможность значительно опережать своих сверстников по развитости познавательно-творческих умений и способности к самостоятельности, в программировании и организации будущего самообразования.

Школа и внешкольное учреждение – союзники в формировании целостной личности, в воспитании социализированного, образованного, воспитанного, культурного, с развитыми способностями и талантами творческого человека. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное образование детей – это поисковое образование, апробирующее иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее личности все возможности выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного саморазвития.

Важнейшим отличием дополнительного образования от общего школьного заключается в том, что, благодаря отсутствию жестких образовательных

стандартов, работающие в его системе педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей обучающихся (телесных, познавательных, личностных, духовно-нравственных). Целью в этом случае становится создание развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое начало, т.е. обрести способность быть творческим субъектом своего развития. Такой подход требует от учреждения дополнительного образования рефлексии своих целей в обучении и развитии обучающихся и развития самого себя как субъекта развивающегося образования. По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов