

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

Г.Р.Тожибоева

**АРТ-ТЕХНОЛОГИИ И
КРЕАТИВНОСТЬ**

Учебное пособие

«SARBON LLS»

Ташкент – 2024

УДК:

КБК:

Г.Р.Тожибоева. “Арт-технологии и креативность” для студентов высших учебных заведений и учителей начальных классов. Учебник. – Т.: 2024. – 300 стр.

Данное учебное пособие **“Арт-технологии и креативность”** предназначено для студентов высших учебных заведений.

В данном учебном пособии представлены теоретические вопросы дисциплины **“Арт-технологии и креативность”**. Предназначено студентам, обучающимся по специальности «Начальное образование». В учебнике раскрыто основное содержание разделов дисциплины, предложены контрольные вопросы, исследовательские и практические задания.

Автор:

Г.Р.Тожибоева - и.о.доцента кафедры **“Методика начального образования”** Чирчикского государственного педагогического университета

Рецензенты:

Ш.Абдужалилова - КПН, ЧГПУ

Ш.К.Мардонов - НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи, профессор

*Учебное пособие по предмету **“Арт-технологии и креативность”** рассмотрен и утвержден Советом Чирчикского государственного педагогического университета. Протокол № ____ “ ____ ” _____ 2024- год*

ISBN

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Основы искусства речи	7
Родной язык – основа искусства речи в начальных классах	26
Чтение как фактор речи в младших классах.....	40
Основы музыкального искусства.....	58
Формирование исполнительских навыков у учащихся начальных классов	77
Музыкальная культура – основа музыкального искусства в начальных классах	86
Формирование исполнительских навыков у учащихся начальных классов	104
Основы изобразительного искусства	126
Изобразительное искусство - основа формирования творческих навыков учащихся начальных классов	144
Формирование креативности учащихся начальных классов в изобразительном искусстве.....	166
Прикладное искусство как фактор формирования творческих способностей учащихся начальных классов.....	192
Практические кружки по арт-технологиям и креативности	211
Методы развития креативности младших школьников	229
Практические кружки по АРТ-технологиям и креативности	247
Диагностика креативности в начальных классах	265
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	281
ГЛОССАРИЙ	287
ЛИТЕРАТУРА	293

ВВЕДЕНИЕ

Формирование нового человека является не только результатом, но и важнейшим условием для развития Нового Узбекистана. Формирование профессионально-компетентной, общественно-активной личности в системе образования выступает фактором поступательного развития во всех отраслях народного хозяйства в Республике Узбекистан. Поэтому в нашей стране особое внимание уделяется вопросам интеллектуального, нравственного и культурного развития, профессионального роста и творческой самостоятельности молодёжи.

Концепция нового образования требует системно-деятельного подхода в обучении. Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных технологий. Во всем многообразии технологий каждый учитель выбирает ту, которая помогает реализовать задачи образования и воспитания в конкретном, определённом классе с учётом возрастных и личностных особенностей детей.

Применение арт-технологии в начальной школе является наиболее эффективным, т.к. в младшем школьном возрасте тяга к спонтанной художественной творческой деятельности сильнее, чем в подростковом. Кроме того, наблюдения педагогов, психологов, физиологов показывают, что начальный период

обучения в школе является наиболее трудным для школьников, т.к. требует от них определенную степень подготовленности, как в физиологическом, так и в социальном плане. Нередки случаи, когда дети не справляются с режимом и учебной программой, наблюдается школьная дезадаптация. Таким детям необходима помощь учителя, владеющего приемами арт-технологии.

Основная цель арт-технологии – создание условий для решения учебно-воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира школьника, развития его личности.

Задачи арт-технологии:

- актуализация и развитие творческих способностей учащихся;
- повышение самооценки и самосознания;
- развитие эмоционально-нравственного потенциала;
- формирование умения решать внутренние и групповые проблемы;
- формирование умения выражать эмоции;
- формирование умения разрешать конфликтные ситуации, снятие напряжения, релаксация;
- развитие коммуникативных навыков, навыков социальной поддержки и взаимного доверия.

Арт-технология мы рассматриваем в качестве современного направления педагогической науки,

изучающего закономерности, механизмы, принципы, правила включения средств искусства в образовательный контекст для решения профессионально-педагогических задач.

1. ОСНОВЫ ИСКУССТВА РЕЧИ

План:

1. Введение. Понятие об арт-педагогике и арт-технологии.
2. Понятие об ораторском искусстве.
3. Виды ораторского искусства.

✍ Самообразование: Развитие речи средствами изобразительного искусства детей младшего школьного возраста - конспектирование, тезис на 2 стр, терминология, библиотерапия, анкета, вопросы, тесты, презентация.

☞ Ключевые слова: арт-педагогика, арт-технологии, риторика, ораторство, коммуникативная компетенция.

Глоссарий

артпедагогика – это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного развития детей и вопросы формирования основ художест-

венной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность

- арт-технология – это совокупность форм, методов и средств различных видов искусства, направленных на развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе
- риторика - ораторское искусство, теория красноречия
- ораторство - высокая степень мастерства публичного выступления
- речь - система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для представления, переработки, хранения и передачи информации.
- красноречие - способность, умение говорить красиво, убедительно
- коммуникативная компетенция - способность человека к общению в одном или всех видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретённое в процессе естественной коммуникации или специально организованного

обучения особое качество реальной личности¹

Понятие об ораторском искусстве

Термин *ораторское искусство* (лат. *oratoria*) античного происхождения. Его синонимами являются греческое слово *риторика* (гр. *rhetorike*) и *русское красноречие*. Приведем словарные статьи к ним из семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка»:

1. Риторика — Ораторское искусство, теория красноречия // Учебный предмет, изучающий теорию красноречия // Учебная книга, излагающая основы этой теории.

2. Перен. Эффектность, внешняя красивость речи, напыщенность.

3. В старину — название младшего класса духовной семинарии.

1. Красноречие —Способность, умение говорить красиво, убедительно; ораторский талант // Искусная речь, построенная на ораторских приемах; ораторское искусство.

¹ Бочарникова, М. А. Понятие «коммуникативная компетенция» и его становление в научной среде / М. А. Бочарникова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 8 (8). — С. 130-132. — URL: <https://moluch.ru/archive/8/566/>

2. Устар. Наука, изучающая ораторское искусство; риторика.

Выражение *ораторское искусство* также имеет несколько значений. Под ораторским искусством, прежде всего, понимается высокая степень мастерства публичного выступления, качественная характеристика ораторской речи, искусное владение живым словом. Ораторское искусство — это искусство построения и публичного произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию.

Подобное толкование ораторского искусства было принято еще в античные времена. Например, Аристотель определял риторику как «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета». Марк Туллий Цицерон: *Красноречие есть нечто такое, что даётся труднее, чем это кажется, и рождается из очень многих знаний и стараний.*

В античной культуре сложилась тройкая задача оратора:

разъяснять (что-то);

побуждать (к определённом мышлению, решению, действию);

доставлять слушателям удовольствие свежей и смелой мыслью и благородными чувствами – добра и справедливости, гражданского долга и патриотизма.

Многие современные исследователи рассматривают ораторское искусство как один из специфических видов человеческой деятельности.

Виды ораторского искусства

Ораторское искусство никогда не было однородным. В зависимости от конкретной сферы применения оно исторически подразделялось на различные виды.

Наиболее полно классифицирует красноречие Г.З. Аперсян. Автор выделяет следующие основные роды красноречия: социально-политическое, академическое, социально-бытовое, судебное, богословско-церковное. За основу этой классификации принят социально-функциональный признак речи.

Каждый род объединяет определенные виды речи в зависимости от функции, которую выполняет речь с социальной точки зрения.

Классификация, представленная Г. З. Аперсяном, дополнена, расширена и уточнена А. Е. Михневичем. В

ее основе также лежат представления о многообразии форм современной общественной жизни, учет целей и функций публичной речи, а также способов и форм ее произнесения. Наряду с социально-бытовым, социально-политическим, академическим, судебным, церковно-богословским красноречием исследователь выделяет:

Дипломатическое красноречие (речь на международной конференции и речь в процессе дипломатического акта);

Военное красноречие (речь-приказ, инструктивная речь, выступление на военно-политическую тему, воодушевляющая речь, призыв);

Торговое красноречие (реклама);

лекционно-пропагандистское красноречие (лекция научно-теоретическая, научно-популярная, научно-методическая, кино лекция, лекция-экскурсия, лекция-концерт, лекция-информация, беседа, репортаж, воспоминание, инструктаж, показ, циклы лекций);

диалогическое красноречие (формы реализации: спор, дискуссия, диспут, беседа, деловое совещание, интервью, пресс-конференция, деловая игра, «круглый стол», вечер вопросов и ответов).

дипломати
ческое

военное

торговое

лекционно-
пропаганди
стское

диалогичес
кое

В академическое красноречие автор включает три основных вида: собственно академическое (в среде

ученых — научный доклад, реферат, обзор), вузовское (лекция, цикл лекций) и школьное (рассказ учителя, школьная лекция и др.).

Существует определенный порядок слов в фразе и фраз в речи. Сколько людей задумываются над этим перед началом речи? А сколько открывают рот, чтобы выпускать слова просто наудачу? Разница в значительной мере зависит от навыка. Поэтому обучение правильному, упорядоченному мышлению крайне необходимо для искусства речи.

Слово – могучий инструмент

Все мы прекрасно знаем, что игра – это основной вид деятельности детей младшего школьного возраста, метод ребёнка в познании мира. Во время игры ребёнок учится общаться со сверстниками, подчиняться правилам, уступать, доказывать своё право в выборе игры. Причины, которые побуждают ребёнка играть, – это, прежде всего любопытство и потребность активно действовать. И одна из основных задач педагога – постоянно поддерживать и развивать эти побуждения. Во что играть – этот вопрос имеет ещё большее значение, чем где и с кем.

Слово – могучий инструмент, которым владеет человек. Умный педагог всегда следит за содержанием игр, что ведут дети. Поэтому, при разработке заданий, игр и упражнений, направленных на овладение

ребёнком словообразовательной системой русского языка и на формирование правильного употребления слов, их осознанного выбора, определяемого содержанием высказывания и условием общения, педагог обязан опираться на работы учёных, занимающихся проблемами образной речи, словообразования., изучающих значение выбора языковых средств для произвольного выстраивания связного высказывания, исследующих связь между практическим овладением родным языком и элементарным осознанием явлений языка и речи.

Развитие связной монологической речи у детей младшего школьного возраста во многом зависит от того, насколько они владеют словообразованием, грамматическим строем, нормами родного для них языка. Умение найти наиболее адекватные языковые средства, т.е. слова и словосочетания, развивается одновременно с такими качествами, как точность, образность и правильность речи. Необходимость обучения работе со словом как элементом языка\его звуковой, смысловой, грамматической сущностью\ рассматривается как важнейшее условие формирования связной речи и развития творчества детей.

Перед обучением, направленным на формирование у детей представления о синонимах, антонимах, многозначных словах, роли суффиксов в смысловых оттенках значений родственных слов и точности слово-

употребления, необходимо знать, как школьники используют в самостоятельном высказывании разные части речи, насколько точно ориентируются в смысловых оттенках слов и т.д.

Занимаясь с детьми, материал занятий по звукопроизношению нужно увязывать с материалом занятий по формированию лексико-грамматических средств языка, и наоборот. Такая работа может проводиться как на занятиях по развитию речи, так и вне занятий, в разных видах деятельности. Подобная практика даёт хорошие результаты, а это в нашей работе главное.

Большое значение в работе с детьми отводится играм со словом\ ведь игра – основная форма деятельности школьника\.

Задания и игры направлены на выяснение того, как школьники ориентируются в смысловых оттенках слова в словосочетаниях и предложениях.

Цель заданий – выявить, как дети используют оценочную лексику при составлении самостоятельного связного высказывания.

Благотворное и развивающее влияние сказки на ребёнка ни у кого не вызывает сомнения. Именно со сказки начинается приобщение к миру большой литературы. Мир детства и мир сказки-совсем рядом, они не возможны друг без друга. Имеет смысл читать детям перед сном небольшую часть литературного

произведения. Возможно, сон к ребёнку придёт гораздо быстрее.

Разработанную учёными систему игр и упражнений, занимавшихся проблемами речи, можно представить в виде шести серий разнообразных заданий.

Первая серия – образование существительных с увеличительными, уменьшительными и ласкательными суффиксами, например: дом – домик – домище.

Различать оттенки значений слов, зависящих от суффиксов, учат в игре „Подбери, слова - родственники”, например: „ Я говорю « рука», а вы – ручка, рученька, если она маленькая, или ручища, если она большая”. Рекомендуемые слова для игры: названия предметов, явлений природы, животных, членов семьи.

Естественно, что дети делают ошибки в словообразовании, что вызывает соответствующую эмоциональную реакцию, а в итоге заставляет прийти, \ причём иногда самостоятельно \ к выводу: ТАК говоря, а ТАК нет. Кроме того, направляемые педагогом, школьники начинают понимать, что у одних слов много „родственников”, а у других – мало или совсем нет.

Вторая серия – различение значений глаголов, определяемых приставкой. В игре „ Я начну, а ты закончи”, дети должны использовать глаголы с противоположным значением, например: утром мы пришли в гости, а вечером...ушли.

Эта игра побуждает детей из многообразия приставок выбрать нужную по условиям контекста, вслушиваться в звучание однокоренных слов, почувствовать, в чём сходство, а в чём различие между ними.

Третья серия – образование прилагательных с помощью суффиксов и приставок. Обучение пониманию смысловых оттенков значений прилагательных, образованных с помощью суффиксов: -еньк-, -оньк-, оват-, -еват-, -ющ-, -енн-, ейш-, рекомендуется проводить в игре „Как сказать лучше”, например: волк злой, а волчище... \ злющий \. Игра „Как сказать по другому ” побуждает детей выразить большую меру признака путём повторения исходной формы прилагательного или прибавления приставки пре-, например: этот человек очень добрый... \ добрый – добрый, добрый – предобрый \ и т.д.

Надо заметить, что в словообразовании прилагательных, которые появляются в лексике детей позже, чем существительные и глаголы, встречается много ошибок \ «больноватый зуб», «стрелятельный пистолет»\, поэтому включение в активный словарь прилагательных с различными суффиксами имеет особенно важное значение. Кроме того, именно с помощью прилагательных ребёнок выделяет в окружающем его мире те качества, которые для него наиболее значимы, а уменьшительно – ласкательные

суффиксы помогают ему выразить своё отношение к взрослым и сверстникам.

Экспериментируя со словом, дети начинают ориентироваться в нормах словообразования, что постепенно приводит к исчезновению соответствующих ошибок и неточностей.

Четвёртая серия заданий – подбор антонимов. Их цель – выявить, насколько точно понимается значение слова, о чём свидетельствует правильно выбранный антоним. Детям предлагают закончить предложение, начатое педагогом, например: \ один теряет, а другой...находит\ и т.д.

Пятая серия заданий – подбор синонимов к отдельным словам и словам в словосочетаниях. Сначала детям предлагают найти синонимы к глаголам: \ реветь – плакать, мчаться – нестись\ и т.д. Более сложное задание закончить предложение выбрав близкое по значению прилагательное: мальчик молчаливый, а девочка... \ неразговорчивая \. Ещё сложнее задание – подобрать синонимы к прилагательным в словосочетаниях: отважный солдат \храбрый, смелый\ . Наиболее типичная ошибка детей – употребление прилагательных „ хороший ” или „ плохой ” вместо поиска синонимов.

Шестая серия заданий – подбор антонимов и синонимов к многозначным словам \ прилагательным и глаголам \ и словам с переносным значением. Детям предлагается продолжить предложения, при этом в них

интонационно выделяются слова, к которым следует подобрать антонимы. Этими словами являются многозначные прилагательные, значение которых определяется контекстом: Ручей мелкий, а речка ...\глубокая\. Кашу варят густую, а суп \жидкий\. Лес может быть густой, а может быть и –редкий\.

Школьники допускают много ошибок при подборе антонимов к многозначным прилагательным, так, они говорят: „ Пластилин мягкий, а камень жёсткий, прочный, крепкий” вместо «твёрдый»; при подборе антонимов, испытывая затруднения, просто прибавляют «не” к прилагательному, например: немягкая, немелкая, негустой и т.д.\.

Речевые упражнения целесообразно сочетать с заданиями по подбору к многозначным глаголам и прилагательным соответствующих существительных, например: кто или что бежит, ползёт, летит, растёт, плывёт и т.д. Надо отметить, что эти задания вызывают особый интерес, а правильный подбор слов свидетельствует о том, что в результате целенаправленной работы над многозначными словами, тема усваивается детьми значительно успешней. Организуя речевые игры и упражнения, желательно, чтобы они были непродолжительными, вызывали интерес, для этого используются, элементы соревнования, призы для особо отличившихся, чтобы

развивали реакцию на речевую ситуацию и формировали навыки контроля за своей и чужой речью.

Речевые игры развивают активный словарь школьников, и подготавливает почву для формирования монологической речи. Можно также констатировать, что работа со словом помогает сформировать у детей интерес к словесному творчеству, в том числе к сочинению рассказов и сказок, к использованию разнообразных средств для придания повествованию выразительности, к поиску наиболее соответствующих ситуации слов, а словесное творчество в свою очередь способствует овладению смысловыми оттенками значений однокоренных слов, совершенствованию грамматического строя, пониманию и употреблению синонимов, антонимов, многозначных слов, точности употребления.

Приобретённые в результате игрового обучения навыки умения точного употребления слов и словосочетаний в прямом и переносном смысле позволяют школьникам свободно оперировать лексикой и грамматическими формами в самостоятельном высказывании на любую тему, что является неотъемлемым свойством речевой культуры в целом. Не маловажную роль в развитии полноценной речи детей играют упражнения и игры с рифмой и звуком. Кто из взрослых не замечал, как любит играть со звуком ребёнок? Стихотворение – самый доступный для детей

текст. Малыш, ещё не умеющий говорить, охотно кивает в такт ритмичным словам, которые произносит взрослый. А когда слышит одно и то же стихотворение несколько раз, то вместе с взрослым тянет, гласные звуки или произносит доступные ему слоги.

Многие из нас, закончив школу, забывают когда - то любимые стихи, но, став взрослыми, легко извлекают из глубин памяти бесхитростные строки Агнии Барто: „ Мишка косолапый...”. И, укладывая ребёнка спать, напевают ему гениально простое: „ Баю – баюшки – баю”.

Поэзия души – это значит, что сама природа вдохнула в нас красоту стиха. Надо только помочь ребёнку услышать поэзию своей души. Чувство ритма, мелодичность, напевность – основные качества стихов детей. Дети растут, и вот они уже способны понять стихи. Конечно, при условии, если он привык к стихотворной речи. А она, эта речь, внутри каждого. Надо только напомнить об этом, показать, как ею пользоваться. Заучивание стихотворений тренирует память детей, расширяет кругозор, развивает речь, способствует более лёгкому усвоению знаний. Недаром многие детские поэты в стихотворной форме преподносят юным читателям азбуку, счёт, знания об окружающем мире. Ритмичность и слаженность стихотворных строк способствует их быстрому запоминанию, так как дети могут сопровождать текст

движением \ постукивание носком ноги, покачивание ноги или руки, пластичные движения, изображающие то, о чём говорится в тексте \. Движение, слово, картина – всё это вместе активизирует нервные окончания в коре головного мозга, что помогает детям воспроизвести нужный стихотворный текст, а значит, и знания, которые он несёт в себе.

Порой мы не помним автора стихотворных строк, но сами они долго живут в нашей памяти, например:

Красный свет зажётся – стой!

Путь закрыт перед тобой.

Жёлтый свет зажётся – жди!

На зелёный свет – иди!

Стихотворные тексты легко запоминать и взрослым, и детям. Они помогают привлечь внимание, организовывать дисциплинировать детей.

Можно поиграть в словесные игры. Работа со словом, звуком, рифмой помогает сформировать у детей интерес к словесному творчеству. Успешно выполнить эту задачу удаётся далеко не всем детям. Многие по тем или иным причинам отстают в своём развитии, приводит к недостаточно сформировавшейся устной речи, что существенно осложняет весь процесс их обучения.

Именно своевременный «толчок» способен стимулировать речевое развитие ребёнка и направить это развитие в нужное русло, открывая тем самым путь к дальнейшему самостоятельному обогащению и

усовершенствованию речи. Предоставленный родителям речевой материал поможет решить задачи в ненавязчивой и доступной для родителей форме. Материал должен быть ярко оформлен, тем самым, привлекая внимание родителей, грамматически правилен, эстетичен. Материал должен быть снабжён необходимыми пояснениями, распределён по соответствующим разделам, каждый из которых преследует вполне конкретные задачи. Допустим, это папка-передвижка.

Психологами давно доказано, что ребёнок способен ощущать, чувствовать, мыслить, выстраивать свою продуктивную, учебную деятельность самостоятельно. Школьник принимает программу обучения в той мере, в какой она становится его собственной. Детский психолог К.Роджерс отмечал: когда взрослый пытается учить ребёнка только своими методами, зачастую нудными и скучными, результаты оказываются не такими успешными, какими могли бы быть, так как подобное обучение часто даёт ребёнку формальные знания, делает его пассивным.

Детские словесные игры представляют особый интерес. В них отражаются характерные черты своей эпохи. Воспитателю необходимо наблюдать за детской словесной игрой, видеть её характерные особенности, давать им право и возможности самим

экспериментировать со словом, развивать грамматически правильную речь.

☝ Вопросы:

1. Что такое риторика?
2. Что такое речь?
3. Что такое коммуникативная компетенция?
4. Как развить речь?
5. Как называется учебная дисциплина, излагающая основы ораторского мастерства?

☑ Тесты на соответствие:

Аристотель	1	...красноречие есть дар потрясать души, переливая в них свои страсти, и сообщать им образ своих понятий	3
М. В. Ломоносов	2	Красноречие есть нечто такое, что даётся труднее, чем это кажется, и рождается из очень многих знаний и стараний	4
М. Сперанский	3	Произнести яркую речь - одно дело, а произнести ее ярко - другое	5
Марк Туллий Цицерон:	4	Истина и справедливость сильнее, чем их противоположности	1

Джозеф Джефферсон	5	Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об одной мнению	2
----------------------	---	---	---

 Литература:

<https://www.labirint.ru/books/121105/>

2. РОДНОЙ ЯЗЫК – ОСНОВА ИСКУССТВА РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

План:

1. Важность изучения родного языка в начальных классах.
2. Проблема формирования культуры речи младших школьников.
3. Развитие речевой деятельности на основе арт-технологий.

✍ Самообразование: конспектирование, тезис на 2 стр, терминология, библиотерапия, анкета, вопросы, тесты, презентация.

🔑 Ключевые слова: речевая деятельность, методы, приёмы, развитие речевой деятельности, младшие школьники, арт-технологии,

Важность изучения родного языка в начальных классах обусловлена тем, что язык играет ведущую роль в жизни общества и индивида. Ведь именно в начальных классах закладываются основы культуры речи с помощью различных видов речевой деятельности учащихся. Главная цель языкового образования научить современного школьника грамотно и свободно выражать свои мысли не только письменно, но и устно, призывать к обогащению своей речи. Одной из главных задач в деятельности учителя начальных классов

является формирование культуры речи школьников. От успешности ее реализации во многом зависит качество дальнейшего обучения и воспитания. Здесь дети впервые попадают в мир знаний о языке. В начальной школе закладываются основы культуры речи.

Научить младшего школьника ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и развивать у него умение общаться – сложное и кропотливое дело, требующее от учителя напряжённого труда, а главное – эффективно действующего подхода к развитию речи в самом широком понимании, его организации и корректировке. Развивать речь детей – значит систематически работать над её содержанием, последовательно учить построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, постоянно работать над грамотным построением мыслей.

В начальной школе детей обучают чтению, письму, речи устной и письменной – это есть формирование специфических речевых умений и навыков, то есть видов речевой деятельности.

Задачи развития речевого дыхания:

Во–первых, следует тренировать длинный выдох, а не умение вдыхать большое количество воздуха.

Во–вторых, необходимо тренировать умение рационально расходовать и своевременно возобновлять запас воздуха во время речи. Воспитание речевого дыхания следует осуществлять путём косвенного воздействия на дыхательный аппарат с помощью постановки элементарных действенных задач, «предлагаемых обстоятельств», воображения, ассоциаций. Таковы, например, упражнения с воображаемой свечой, когда учащимся предлагается дуть на пламя свечи с целью отклонить или погасить его. Не менее важной задачей в работе над техникой речи является совершенствование дикционных навыков учащихся, которое состоит в воспитании у учащихся чистоты и ясности произнесения отдельных звуков, слогов, слов, фраз. Здесь следует учитывать недостатки функционирования речевой базы младшей школы. Нередки у младших школьников и индивидуальные дефекты речи: картавость, шепелявость, присвистывание и так далее. Проведение артикуляционной гимнастики, направленной на развитие, укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта.

Совершенствование интонационных умений учащихся

Для решения этой сложной задачи учителю необходимо хорошо понимать сущность данного

лингвистического явления. Интонация – это звуковое средство языка, с помощью которого говорящий и слушающий выделяют в потоке речи высказывание и его смысловые части, противопоставляют высказывания по их цели (повествование, волеизъявление, вопрос) и передают субъективное отношение к высказываемому. В структуру интонации как явления сложного входят такие элементы:

- 1) Мелодика (повышение и понижение тона).
- 2) Интенсивность (силовой или динамический момент).
- 3) Темп или длительность.
- 4) Пауза.
- 5) Особый тембр, как средство выражения эмоций.

Своеобразие интонации находит отражение в методических подходах к организации соответствующей работы.

Слово – основная единица речи, от богатства и мобильности словаря личности зависит качество речи и успешность общения.

Рассмотрим источники обогащения словаря младшего школьника по степени влияния на речь детей:

1. Речевая среда в семье, среди друзей.
2. Речевая среда: книги, газеты, радио, телевидение.
3. Учебная работа в школе (учебники, речь учителя).
4. Словари, справочники.

Наилучший источник обогащения словаря – живое общение, речь, устная и письменная, литература: слово в тексте всегда как бы высвечивается семантически и художественно.

Школьники любят словарные игры: кроссворды (решение и составление своих), ребусы, шарады. Игровой характер принимают поисковые задачи: исследование происхождения фамилий, имён, топонимов – названий городов, деревень, рек, озёр.

Обычно выделяют следующие лексико–семантические темы:

- работа с синонимами;
- работа с омонимами;
- работа с антонимами и паронимами;
- работа со словами иноязычного происхождения;
- работа с устаревшими словами;
- работа с многозначными словами;
- работа со словами, имеющими оттенки значения и экспрессивность;
- работа с новообразованными словами;
- работа с фразеологизмами;
- работа с тропами;
- составление тематических групп слов.

По степени активности учащихся и их познавательной самостоятельности упражнения разделяются: «по образцу», конструктивные, коммуникативно–творческие.

Упражнения на основе образцов:

– чтение и запись образцов, анализ их смысла и формы, оценка предложения, выбор слов, изобразительных средств, выразительное чтение;

– заучивание стихов и прозы;

– составление предложений по вопросам, как простейший приём, так как вопрос подсказывает структуру ответа;

– составление предложений, аналогичных данному.

Конструктивные упражнения – опираются полностью или частично на правила или модели, придающие целенаправленность работе школьников в составлении или в перестройке предложений.

Виды конструктивных упражнений:

– восстановление деформированного текста;

– деление текста, напечатанного без заглавных букв и без знаков препинания на конце, на предложения на основе смысла и грамматических связей;

– ступенчатое, по вопросам, распространение данного предложения;

– то же упражнение с задачей редактирования, совершенствования собственных предложений и текста;

– соединение 2–3 предложений в одно;

– построение предложений заданного типа или по моделям (с однородными членами);

– выражение одной и той же мысли в нескольких вариантах, с объяснением возникающих оттенков смысла.

Творческие упражнения имеют целью свободное составление предложений по предложенным учителем или самостоятельно взятым ситуациям.

Виды творческих упражнений:

– задаётся тема, предлагается картина, что облегчает работу школьников;

– даются опорные слова или сочетания;

– задаётся жанр или тип речи (загадка, пословица и так далее);

Текст обладает единством темы и замысла, относительной завершёностью, определённой внутренней структурой, синтаксическими и логическими связями внутри его компонентов и между ними. В практике начального обучения приняты следующие виды текстовых упражнений, группирующихся по трём направлениям или методам: «по образцу», конструктивные и коммуникативно–творческие.

Особая роль в создании системы первоначального обучения отечественному языку принадлежит К.Д. Ушинскому. Опираясь на прогрессивные идеи русской и западноевропейской педагогики, Ушинский обосновал теоретически и разработал целостную, стройную систему обучения родному языку в начальной школе. В данной системе можно выделить целый ряд вопросов,

характеризующих ее именно как систему в современном понимании:

- роль родного языка в жизни общества, в развитии и воспитании личности;
- его место в начальном обучении;
- цели преподавания;
- дидактические принципы, средства, методы и приемы обучения родному языку и развития речи.

Важно, чтобы усвоение новых слов проходило не стихийно, чтобы учитель управлял этим процессом и таким образом облегчал его для учащихся, обеспечивал правильность, полноту усвоения слов. Цель словарной работы в том и состоит, чтобы активизировать (т.е. перенести из пассивного в активный словарь) как можно большее количество слов, научить детей использовать их правильно, в точном значении, уместно, научить выбирать нужное слово, чтобы слово в тексте было школьником правильно воспринято.

По своему содержанию словарная работа в школе складывается из четырех направлений:

- во-первых, обогащение словаря;
- во-вторых, уточнение словаря;
- в-третьих, активизация словаря;
- в-четвертых, устранение нелитературных слов[6].

Современная методика развития речи в своем арсенале разработала три группы методов,

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга, представлены на рисунке.

Методы речевого развития

К традиционно существующим имитативным методам (обучение по образцам) сложилось отрицательное отношение, как к чему-то антиразвивающему. Вместе с тем, заучивание наизусть стихов, прозы, афоризмов, фразеологизмов и т.д. весьма полезно, поскольку они обогащают речь, способствуют ее развитию, укрепляют память, дают основу для отработки выразительности, для участия в социальной деятельности, в концертных выступлениях, то есть в преддверии искусства [3].

Учитывая особенности младшего школьного возраста, и тот факт, что развитие речи охватывает все учебные предметы, отметим, что обучение по «образцу», именно в начальной школе, является одним из ведущих. Так, обучение:

– многочисленным видам пересказов прочитанных текстов (близкий к тексту образца, сжатый, выборочный, с творческими дополнениями и с изменениями, с делением текста на части,

озаглавливание частей, составление плана прочитанного рассказа, тоже в письменном варианте);

– письменным и устным изложениям (сообщениям) разнообразных стилей;

– составлению и оформлению собственных высказываний (объявления, заявления, делового письма, телеграммы, дневниковых записей и пр.) по типу данного или по модели в зависимости от жанра высказывания (описание, повествование, рассуждение).

Следующая группа методов развития речи – коммуникативные методы: Необходимость их использования обусловлена рядом требований:

– во-первых, любое высказывание учащегося (устное или письменное) вытекает из потребности вступить в контакт, поделиться своими мыслями и чувствами. Даже в искусственных ситуациях мотивация резко повышает самостоятельность учащихся в речевой деятельности;

– во-вторых, говорящий (пишущий) должен быть в достаточной мере подготовлен к содержательному высказыванию, т.е. ему необходимо располагать обширным, достоверным, значимым материалом для своего выступления. Без свободного владения материалом школьник не может осуществить акт коммуникаций. Ее цель не будет достигнута, если содержание не будет подчинено авторскому замыслу, будет нарушена логика повествования;

– в-третьих, коммуникативная цель будет достигнута лишь в том случае, если учащийся достаточно владеет языковыми средствами: богатым и хорошо активизированным словарным запасом, способностью быстро и безошибочно образовывать грамматические формы, строить предложения и связывать их в тексте;

– в-четвертых, речь учащихся, его рассказ играют свою роль в общении. Даже обычный ответ ученика на уроке является мотивированным высказыванием, которое включено в систему познавательной деятельности всего класса. Если ответ выслушан и понят классом, вызвал определенный отклик окружения, то коммуникация прошла успешно. Однако этому так же необходимо учить младших школьников.

Коммуникативные методы опираются на теорию речевой деятельности, в частности на анализ речевого акта, поскольку учитывает все его ступени – и ситуативную, и мотивационную, и восприятия собеседником, и обратную связь.

Коммуникативные методы имеют свой набор приемов, средств обучения, типов заданий и упражнений:

– создание речевых ситуаций или выбор их из потока жизни;

– ролевые игры, труд, походы и экскурсии, картины, специально организованные наблюдения;

– словесное рисование картин, введение записей и дневников; создание сюжетов по воображению, в том числе сказочных;

– выбор разнообразных жанров – докладов, выступлений по радио, телепередачи, рекламы;

– «проба пера» – литературно-творческие попытки в прозе, в стихах, в драматических жанрах.

Третья группа методов – метод конструирования текста – это отчетливо выраженный синтетический метод. Он тесно связан с первыми двумя, поскольку в системе обучения «по образцам» виды текста анализируются, моделируются, и впоследствии конструирование связано и с коммуникативным методом, обеспечивающим мотивацию речи, ее действенность, определяет социальные и личностные функции речи. Метод конструирования текста располагает обширным набором приемов и типов речевых упражнений.

Итак, существующие методы и приёмы развития речевой деятельности сочетаются в работе учащихся и учителя, дополняют одна другую и в совокупности создают базу для системы развития речевой деятельности учащихся начальной школы. Современному человеку мало знать правила грамматики, он должен свободно выражать свои мысли, владеть высокой культурой речи.

☝ Вопросы:

1. Каким набором приемов и типов речевых упражнений располагает метод конструирования текста?
2. На что опираются коммуникативные методы?
3. Из каких направлений складывается словарная работа в школе?
4. Охарактеризуйте виды творческих упражнений и приведите им примеры.
5. Объясните, что значит научить младшего школьника ясно и грамматически правильно говорить.

☑ Тесты

А. Обучение по образцам это ...?

1. Имитативный метод.
2. Коммуникативный метод.
3. Образцовый метод.

В. Приемами какого метода являются ролевые игры, труд, походы и экскурсии, картины, специально организованные наблюдения являются?

1. Имитативный метод.
2. Коммуникативный метод.
3. Образцовый метод.

С. Как называется основная единица речи, от богатства и мобильности словаря личности зависит качество речи и успешность общения?

1. Слово.
2. Словосочетание.
3. Предложение.

 Литература:

1. Баринаева Е.А. Проблемы развития речи в методической науке // Русский язык в школе. 2007. № 5.
2. Методические основы языкового образования и литературного развития младших школьников / Под общей ред. профессора Т.Г. Рамзаевой. СПб., 2007.
3. Пленкин Н.А. Система работы по развитию связной речи учащихся. // Преемственность и перспективность в обучении русскому языку. М., 2002.
4. Сергеева Б.В. Дидактическое обеспечение развития профессионально-познавательной активности будущего педагога начального образования: монография / Кубанский государственный университет, 2014.
5. Соловейчик М.С. Первые шаги в изучении языка и речи. М., 2000.

3. ЧТЕНИЕ - ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕЧИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

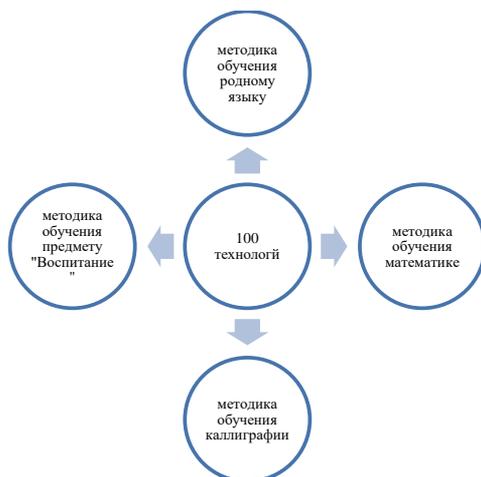
План:

1. Концепция нового образования.
2. Направления библиотерапии.
3. Сказкотерапия: великая сила сказок.

✍ **Самообразование:** придумать терапевтическую сказку.

🔑 **Ключевые слова:** концепция, библиотерапия, либротерапия, сказкотерапия, арт – урок.

Концепция нового образования требует системно-деятельного подхода в обучении. Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных технологий, а в арсенале педагога насчитывается более ста технологий.

Во всём многообразии технологий учитель выбирает ту, которая помогает реализовать задачи образования и воспитания в конкретном, определённом классе с учётом возрастных и психологических особенностей.

возрастные особенности	психологические особенности
общая недостаточность воли:	

Арт-технология основана на деятельностном подходе и соответствует стандартам нового образования. Она создаёт условия для творчества, развития, обретения уверенности в себе и раскрепощённости.

Арт-технология обучения может быть использована на уроке сразу в рамках двух тенденций развития современных образовательных технологий: свободного воспитания и образования в процессе жизни. Порой чувствуешь эмоциональное обеднение обучения, односторонность интеллектуального развития своих учеников. Тогда поневоле обращаешься к искусству с его неисчислимыми возможностями. Искусство способно восстановить внутренние силы учащихся, поддержать и даже ускорить темп их общего и

интеллектуального развития, обеспечить устойчивость эмоционального состояния.

Как писал Сухомлинский: «Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство «выпрямляет» душу человека».

Попс-карта.

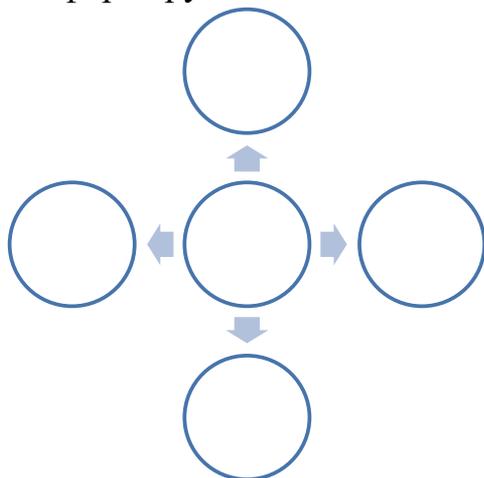
Позиция – я (не) согласен(на) с ...

Объяснение – потому что,

Пример – например,

Следствие – значит,

Действительно, вряд ли найдётся учитель, не испробовавший на уроке силу инсценированной сказки, художественного сочинительства, рисования, лепки, игры и музыки. Такие уроки будят воображение, развивают образное мышление, создают прецедент проживания изучаемого материала, расширяют кругозор, формируют мобильность личности.

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного творчества. Дети учатся легко воспринимать все жанры искусства (театр, живопись, танец, музыку), не ставя цель стать в этой области профессионалами. Искусство помогает осваивать сложный учебный материал, являясь не целью, а только средством познания. Важно понимать, что в отличие от арт-терапии, арт-педагогика акцентируется на обучении и овладении навыками в каком-то из видов художественной деятельности. Они решают общие задачи:

- разработка научных основ применения средств искусства в системе коррекционной работы с детьми;
- научное обоснование возможностей компенсации разнообразных отклонений в развитии ученика средствами искусства;
- обобщение накопленного опыта использования арт-педагогических и арт-терапевтических подходов в специальном образовании, обогащение его новым научным и практическим содержанием;
- совершенствование системы организации коррекционной помощи средствами искусства в образовательных учреждениях.

Арт – урок предполагает выдвижение игровой ситуации как основы познавательного процесса

Решая поставленную познавательную задачу, учащийся полностью или частично выбирает способы

исполнения своей роли в соответствии с определёнными правилами игры.

При этом у него остаётся достаточно степеней свободы, чтобы импровизировать, выдумывать, выбирать, догадываться, прогнозировать. Арт-урок часто идёт по алгоритму «что будет, если...». Учащиеся могут общаться, помогать друг другу, рассуждать, слушать свой внутренний голос и самовыражаться.

Пока чётко обозначились три варианта арт-уроков:

1. Построение на одном виде искусства, когда по законам жанра действуют и учитель, и ученики.

2. Включение элементов искусства как средств деятельности учителя.

3. Использование отдельных элементов различных жанров и видов искусств как способов организации познавательной деятельности детей. Законы выбранного жанра и определяют структуру арт-урока.

Библиотерапия

В основе библиотерапии лежит применение специально подобранного литературного материала. Терапевтическое воздействие заключается в воздействии на психику образа художественного произведения.

К видам арт-терапии, которые основаны на коррекционном воздействии чтения, относится два вида:

либропсихотерапия (лечебное чтение);

библиотерапия (терапия через книгу).

Библиотерапевтический эффект достигается, если терапевт учитывает следующие принципы:

содержание литературного произведения должно быть адекватным характеру проблемы человека:

содержание произведения должно быть изложено понятно и доступно;

описанная в книге проблема должна быть максимально похожа на травмирующую ситуацию, в которой находится человек;

сюжет произведения должен завершаться позитивно, демонстрировать путь решения проблемы или конфликта.

Библиотерапия (от лат. *biblio* – книга и греч. *therapia* – лечение) является разделом психотерапии читателей, использующим художественную литературу в качестве одной из форм лечения словом. Библиотерапия предполагает чтение книг и журналов для регенерации нервной системы и психики человека. Также она исследует возможности профилактической работы с книгой. В основе библиотерапии лежит практическая деятельность в сфере воздействия книги за счет правильно подобранного материала для чтения, а также методы и формы работы с читателями, требующими особого ухода. Библиотерапия очень эффективна при работе с детьми, чье воображение активно содействует ее терапевтическому эффекту.

Итак, что же используется в качестве библиотерапевтического материала?

Басня является одним из основных видов дидактической литературы, коротким повествованием, написанным в стихах или прозе, героями которой могут быть животные, люди, реже растения или предметы, басня несет в себе нравственное послание, предупреждение, наставление, прямо высказанное или явно подразумевающееся.

Сказка является одним из основных эпических жанров народной литературы, небольшим по размеру произведением с вымышленным (фантастическим) содержанием, насыщенным чудесами и волшебством, связанным с магическими верованиями, которые зачастую переносятся на богатырей, героев, исполинов – людей, наделенных особым даром, пересекающих границы между миром, в котором царят реалистичные мотивы, и сферой воздействия сверхъестественных сил.

Рассказ – это небольшое прозаическое произведение с простой, как правило, одной сюжетной линией, которое стремится к четко акцентированному логическому завершению.

Чтение ученику сказок и рассказов обеспечивает следующую пользу:

В интеллектуальной сфере: они упорядочивают знания о мире, объясняют причинно-следственные связи между событиями, обогащают словарный запас,

раскрывают способы решения проблем, в простой и понятной форме знакомят с трудной ситуацией, развивают интуитивное мышление, учат стратегии действий в стрессовой ситуации.

В социальной сфере: предоставляют знания о роли групп и социальных отношений, учат понимать правила общественного поведения, развивают и укрепляют семейные отношения, а также вызывают чувство принадлежности к группе и дают понимание его ценности и значения.

В эмоциональной сфере: знакомят с масштабом и богатством чувств, компенсируют отсутствие и нехватку жизненного опыта в реальном мире, дают чувство безопасности, позволяют понять, что другие люди думают и чувствуют так же, снимают стресс и внутреннее напряжение.

В поведенческой сфере: учат оценивать нравственные отношения, разъясняют вредные последствия определенных действий и поступков, отучают от нежелательного поведения и реакций, учат распознавать угрозы и грамотно защищаться от них.

Основой воздействия детской литературы на психику ученика является процесс его отождествления с положительным героем. Такая идентификация стимулирует нравственное развитие и позволяет перенимать желательные социальные модели поведения. Ученик пытается понять мотивы действий

героев. Это помогает ему оценить собственное поведение и управлять им.

Сказки через их особый мир и ценности учат оптимизму, побуждают к борьбе с трудностями, дают позитивные модели поведения, склоняют к размышлениям, рефлексии и желанию найти ответы на множество вопросов, связанных с реальным миром. Благодаря им у молодого слушателя развивается любовь к природе. Изучение сказок других стран мира позволяет формировать понимание и уважение к людям разных культур.

Сказки существенно влияют на нравственное развитие ученика. Они показывают детям важнейшую правду о жизни, а именно иллюстрируют им существование добра и зла. Такие ценности наглядно представлены в них посредством поведения героев и демонстрируют тем самым их практическое применение. В результате действий героя ученик узнает, каковы последствия определенного поведения и кто такой хороший (или плохой) человек.

Сказки показывают ученику, что свое начало добро и зло имеют в человеческой природе. Агрессию, эгоизм, зависть проявляет сам человек и он же несет всю ответственность за их последствия. Сказки позволяют детям переживать различные эмоции, высвободить и проявить свою эмпатию и прежде всего понижают возбудимость и страх. Сказки имеют дело с трудными

ситуациями, указывают способ справиться с ними, дают поддержку и ощущение внутренней силы.

Атмосфера сказок стимулирует воображение и вызывает образы новых, неизвестных миров. В свою очередь, сочинение сказок дает возможность поработать над речью ученика, стимулировать активность его словесных высказываний и построения предложений и диалога. Она провоцирует разговор, развивает образное мышление, обогащает словарный запас. Сказки расширяют диапазон переживаний ученика и учат получать информацию из повседневной жизни.

Направления библиотерапии

Распространенными техниками библиотерапии являются:

Чтение художественных текстов вслух. Данная техника реализуется в группе. Ведущий зачитывает отрывок из текста, а затем организует групповое обсуждение этого отрывка. Если для достижения целей психокоррекции выбрана пьеса, то организуется ее чтение по ролям. Каждый из участников в группе самостоятельно проводит параллели между художественным словом и собственными проблемами.

Отождествление себя с героем художественного произведения. Эту технику учителя используют в качестве домашнего задания. Ученику предлагается выбрать литературного героя, на которого он похож. На

следующей встрече УНШ вместе с учеником обсуждает выбор литературного персонажа и анализирует его поступки, описанные в книге. Эта техника улучшает социальное восприятие индивида, формирует у него новые модели поведения.

Пересказ прочитанной книги или рассказа. Эта техника также применяется в групповой работе. УНШ зачитывает то или иное художественное произведение и просит участников пересказать его с позиции разных героев рассказа. Такой прием помогает человеку научиться анализировать ситуацию с разных позиций.

Самостоятельное чтение произведение учеником дома, а затем обсуждение прочитанного с психологом. Эта техника применяется в индивидуальной работе с учеником. На каждой встрече психолог рекомендует ученику ознакомиться с тем или иным текстом. Свои мысли и эмоции, возникающие в процессе чтения, ученик записывает в читательский дневник. Эти записи будут отправными точками при обсуждении произведения на следующей встрече.

Собственное сочинение художественных текстов. Эта техника направлена на поиск учеником различных вариантов реагирования на те или иные жизненные происшествия. Начало истории озвучивает ведущий, а затем участники предлагают различные варианты развития событий.

Подготовка иллюстраций к художественному тексту. Эту технику УНШ использует, когда возникает необходимость углубленной диагностики проблемы пациента.

Обыгрывание ситуации из книги. Эта техника помогает участникам примерить на себя роль того или иного литературного персонажа. Такие действия учат учеников обращать внимание на позу, мимику, жесты человека, прогнозировать эмоциональные реакции партнера по общению.

Упражнения в рамках каждой из перечисленных техник, виды и методы работы педагог выбирает в зависимости от целей коррекции и возраста ученика.

Этапы и алгоритм проведения

Алгоритм проведения библиотерапии включает в себя несколько этапов:

Этап мотивации участников к занятию. На этом этапе ведущий устанавливает контакт с участниками, ставит цели и задачи сеанса, знакомит участников с правилами групповой работы.

Этап когниции в библиотерапии. На данном этапе идет непосредственная работа с художественным текстом.

Этап дискуссии. На этом этапе ведущий организует обсуждение художественного произведения.

Этап рефлексии. Заключительная часть сеанса нужна для подведения итогов, получения обратной связи от участников, оценки эффективности психокоррекции.

Принципы подбора литературы

Большое внимание психологу нужно уделять подбору литературных произведений для проведения сеансов библиотерапии, так как этот метод заставляет ученика «присваивать» чувства, мысли и действий лирического героя. Поэтому герой должен обязательно положительным, обладать высоким уровнем нравственности. Подбор литературы для психокоррекции определяются следующими принципами:

Учет возрастных и индивидуальных особенностей ученика. Использование библиотерапии допускает в работе с разными возрастными группами: с дошкольниками, подростками, студентами, взрослыми и пожилыми людьми. Книги должны соответствовать психологическим особенностям возраста.

Доступность и понятность литературного языка писателя. Если художественный текст будет непонятен читателю, интерес к нему быстро пропадет. Достичь психокоррекционных целей средствами библиотерапии невозможно, если у ученика нет интереса к сеансу.

Соотнесение жанровой специфики книги с психологической проблемой ученика. Разные

литературные жанры оказывают различное действие на человека.

Контраст добра и зла в художественном произведении. Этот принцип важен при подборе литературы для детских сеансов библиотерапии.

На различных возрастных этапах специфика использования библиотерапии будет отличаться.

Воспитатели ДОУ применяют библиотерапию для решения задач формирования нравственности у детей. Эта задача решается посредством сказок. Библиотерапия в работе с дошкольниками позволяет решать такие задачи, как:

- воспитание эмоциональной отзывчивости малыша;

- формирование социально одобряемого типа поведения;

- создание условий для творческого самовыражения ученика;

- развитие речи;

- развитие психических процессов.

Для детей младшего школьного возраста библиотерапия является тем методом, который помогает справиться с внутриличностными противоречиями. Работая с художественным текстом, подросток находит ответы на вопросы, понимает причинно-следственные связи событий в своей жизни.

Далеко не все учителя используют в своей работе библиотерапию. Это не означает, что у специалистов

мало знаний в этом вопросе. К сожалению, многие люди предпочитают смотреть видео или слушать аудиокниги. Самостоятельная работа с художественным текстом не вызывает у них интереса. Чтобы сформировать любовь к качественной литературе, нужно с детства формировать у детей интерес к чтению. Тогда библиотерапией они будут заниматься не под руководством психотерапевта, а самостоятельно.

Технология Арт-сказка: великая сила сказок

Это самостоятельная арт - технология, в основе которой лежит развитие посредством сказки. Данный вид технологии успешно используется в работе с детьми младшего школьного возраста. *Арт-сказка* помогает преодолеть агрессивность, неуверенность, застенчивость. Данный литературный жанр является интересным для детей, позволяет свободно фантазировать. *Арт-сказка* раздвигает рамки обычной жизни. Ученик идентифицирует себя с похожим персонажем, находит вместе с ним выходы из сложных ситуаций.

Как с помощью придуманной сказки можно помочь ученику решить проблему и успокоиться

Бывает, что ученик чего-то боится или о чем-то волнуется, а вы не знаете, как ему помочь. Настоящим спасением в такой ситуации будет специально придуманная сказка.

Создание сказки и ее преимущества

Ученику трудно говорить о своих проблемах. Он не может вербализировать свой страх, а иногда даже распознать его. Порой ученик может опасаться, что, если выразить страх словами, то он усилится (в этом случае ученик использует «магическое мышление»). Постарайтесь взглянуть на мир глазами своего ученика и понять его.

Герой сказки должен быть очень похож на ученика, но не может быть им (т.е. повествование будет не от первого лица). Прежде всего, следует изменить имя главного персонажа, эта процедура обеспечит вашему ученику ощущение безопасности. Другие подробности из его жизни должны быть очень близкими к оригиналу (например, описание комнаты, игрушек и т. д.) или полностью с ним совместимыми (например, возраст). Героем сказки может быть также и животное, которое мужественно справляется с определенными трудностями (желательно близкое ученику или похожее на него). В каждом из вариантов сказкотворчества ученик должен идентифицировать себя с главным героем.

Чувство безопасности, вызванное убеждением, что определенная ситуация произошла не с ним, а с кем-то другим, позволяет приблизиться к ней, лучше понять как саму ситуацию, так и те чувства, которые ее сопровождали, глубоко переосмыслить произошедшее.

Слушать о чувствах кого-то, кто переживает что-то подобное, что и я, является подлинным утешением. Так как ученик приобретает уверенность в том, что он не один оказался в подобной ситуации, его переживания испытывают и другие люди.

☝ Вопросы:

1. Что означает учёт возрастных и психологических особенностей?
2. Перечислите варианты арт-уроков?
3. Расскажите о распространенных техниках библиотерапии?
4. Какие принципы следует учитывать при библиотерапии?
- 5.

☑ Тесты

1. Сказка раздвигает рамки ...?

А. Обычной жизни.

В. Времени.

С. Пространства.

Д. Чуда.

2. Арт-технология основана на каком подходе?

А. Деятельностном.

В. Личностном.

С. Компетентностном.

Д. Художественном.

4. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

План:

1. Музыкальная культура младшего школьника.
2. Гармония как основа музыкального искусства.
3. «Большая книга о музыке» Абу Наср аль-Фараби.

✍ **Самообразование:** конспектирование, тезис на 2 стр, терминология, библиотерапия, анкета, вопросы, тесты, презентация, раздаточный материал.

☞ **Ключевые слова:** музыкально-художественный интерес, процесс воспитания, начальная школа, музыкотерапия, ценностно-ориентационная сфера.

Инновационные процессы в образовательной сфере затрагивают решение вопросов, направленных на развитие базовой культуры личности, а также предполагают разработку и реализацию развития образовательных концепций. Основные направления развития национального образования и воспитания также связаны с необходимостью возрождения музыкальной культуры Узбекистана, приобщения школьников к культуре разных народов.

Формирование музыкальной культуры младших школьников - сложный процесс, при котором, с одной стороны, происходит стихийное воздействие на них средств массовой информации, в последнее время все

менее уделяющих внимание популяризации золотого фонда классического музыкального наследия и аутентичного фольклора. С другой стороны, имеет место система целенаправленного музыкального воспитания и образования, большие педагогические возможности которой реализуются не в полной мере.

Проблема формирования музыкальной культуры и на сегодняшний день остается актуальной. Музыкальная культура – часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись духовные и материальные ценности музыкального образования и воспитания, а также способы творческой деятельности, необходимые для осуществления образовательно-воспитательных процессов.

А.Н. Сохор писал: «Музыкальная культура общества есть единство музыки и ее социального функционирования. Это — сложная система, в которую входят:

а) музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе;

б) все виды деятельности по созданию, хранению, воспроизведению, распространению, восприятию и использованию музыкальных ценностей;

с) все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими качествами, обеспечивающими ее успех;

д) все учреждения и социальные институты, а также инструменты и оборудование, обслуживающие эту деятельность.

В свою очередь музыкальная культура выступает как подсистема по отношению к системам более высоких уровней: художественной культуре общества, его духовной культуре и, наконец, культуре в целом». [3, 84-85]

К компонентам структуры музыкальной культуры ребенка Д.Б. Кабалевский относил: музыкальный опыт, музыкальная грамотность, и музыкально-творческое развитие. Это действительно, является её стержнем, её содержанием. [2, 56]

Л.В. Школяр считала, что музыкальный опыт, наиболее, в первую очередь заметный, компонент музыкальной культуры. По нему можно определить музыкальные интересы ребенка, его пристрастия, широту музыкального и жизненного кругозора. Этот опыт, позволяет судить в каких жанрах ориентируется школьник (классика, фольклор и др). По нему можно определить интересуется ли он ценностями музыкального наследия прошлого и современной музыкой.

Параметры музыкальной грамотности связаны с качеством восприятия музыкальных произведений. Музыкально-творческое развитие ребёнка – рассмат-

ривается как способность к творчеству и саморазвитию. Это третий компонент музыкальной культуры. [4, с. 99]

Соответствующий младшему школьному возрасту объем музыкальной культуры общества ребенок перенимает в семье, детском саду, школе, через средства массовой информации, музыкально-культурные учреждения. Педагогические условия эффективного формирования музыкальной культуры обучающихся младшего школьного возраста на уроках музыки в общеобразовательной школе включают в себя:

- реализацию индивидуального подхода с учетом уровня музыкального развития учащихся;
- разработку методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе;
- активное взаимодействие педагогов и учащихся в создании культурной творческой среды;
- организацию сотрудничества общеобразовательной школы и педагогического вуза.

Музыкальная культура относится к числу чрезвычайно сложных образований, в котором переплетаются эстетические, психологические, социальные, коммуникативные и иные направления. Эта множественность связана с особыми параметрами воздействия ее основы - музыки. Музыка входит в число искусств, наиболее древних и распространенных в человеческой культуре. Она характеризуется как "вид

искусства, отражающий действительность в звуках, художественных образах и активно воздействующих на психику человека. Музыка способна передавать эмоциональные состояние людей, а также выражать связанные с чувствами идеи общего плана [1].

Основой музыки является звук, который лишен смысловой конкретности слова, не воспроизводит фиксированных, видимых картин мира. Но при этом он специфическим образом организован и имеет интонационную природу. Именно интонация делает музыку звучащим искусством, вбирая в себя многовековой речевой план, ритмику и др. Музыка отличается рядом особенностей, принадлежащим именно ей и отличающей ее от других видов искусства - это гармония, полифония, композиция, ритм.

«Музыка как вид искусства обладает чрезвычайной выразительностью и разнообразием, так как предметом ее отражения является все богатство внутреннего мира человека. Множество ученых, обращающихся к исследованию особенностей музыки, обращали внимание на пластические свойства, заключенные в ней. Гегель подчеркивал, что музыка "представляет собой подлинное средоточие того изображения, которое как своим содержанием, так и своей формой субъективно. Естественно, что музыка предельно насыщена субъективными аспектами, по сути своей она обращена не только к конкретному человеку, но особому

состоянию, актуальному для него именно сейчас. В силу этого она может быть расценена как фрагментарно-субъективная константа, которая, во-первых, соответствует типу конкретного человека, а во-вторых, накладывается на его, существующее в настоящий момент, настроение. Однако, подобные наблюдения не дают право расценивать музыку только в субъективном ключе, так как это приводит к субъективизму в оценивании всего музыкального искусства, лишая его отражающего начала. В этом случае сам музыкальный образ может расцениваться лишь как эстетство отдельных личностей, выключенных из социального звучания, что достаточно неверно» [2].

«Как и другие виды искусства, музыка своей предпосылкой имеет освоение природной стихии, в данном случае- звуков, в результате чего эти звуки стали воплощением или выражением человеческого смысла, его эмоций и чувств, а также опосредованно носителями информации о предметах и явлениях внешнего мира, то есть знаками. На первых порах предметно-информационные функции звуков выступали как сигналы о внешнем мире или о внутренних состояниях человека и по ассоциации эти звуки-сигналы вбирали в себя свойства их предметов-источников, становились самостоятельными и воспринимались как предметы с определенными пространственными координатами и свойствами (благодаря вызываемым ими зрительным и

осязательным ощущениям)» [15].

Гармония как основа музыкального искусства

Главный музыкально-теоретический труд аль-Фараби «**Большая книга о музыке**» [Китаб ал мусика ал-кабйр]. Значимость этого источника в сфере эстетики на современном этапе поистине уникальна. В «Большой книге о музыке» глубоко исследованы вопросы музыкальной науки, представлены отдельные темы - лада и ритм, техника музыкальной композиции, детально и широко описаны восточные и среднеазиатские инструменты. В своем трактате аль-Фараби систематически и последовательно освещает вопросы теории и практики музыкального искусства. Опираясь на традиции античной теории музыки и на представления о музыке в средневековье, ученый сопоставляет, анализирует и создает оригинальную музыкальную концепцию.

В эстетическом наследии аль-Фараби гармония выступает критерием существования не только мироздания, но она выступает основой поэзии и музыки. Гармония является основой музыкального искусства. Даже онтологическая картина ступеней бытия, и иерархическое развитие мира в трудах аль-Фараби основываются на принципах гармонии. Изучая и анализируя музыкальное наследие аль-Фараби, можно отметить обширную и сложную теоретическую основу музыкальной науки. Ряд теоретических концепций аль-

Фараби о музыке и музыкальной гармонии действительно отражает связь между музыкой и универсумом. Эта проблема освещается такими категориями, как гармоничность, соразмерность и пропорциональность. Все вышеперечисленное присуще как вселенной, так и музыкальной науке.

В своих трудах Аль-Фараби рассматривает музыку как искусство, основанное на математических законах: «как полагают, что геометрия и арифметика имеют цели и действующие причины, точно так же, как подразумевают, в музыкальной теории также имеются цели и действующие причины».

Мыслитель рассматривает музыку как составную часть математики. Правила музыки и геометрии одни и те же, - считает ученый. К числу математических наук аль-Фараби включает следующие дисциплины: арифметику, геометрию, оптику, астрономию, статику, науку о тяжести, музыку и механику. В этом ряду наука о музыке занимает особое место, она исследует закономерности музыкального искусства. Основанием для включения музыки в раздел математических наук является использование в ней числовых способов музыкальных элементов - звуков, ритмических единиц. По этому поводу аль-Фараби пишет: «Некоторые основы искусства музыкальной теории мы берем из общепринятых наук, некоторые - из естествознания, некоторые - из геометрии, некоторые - из арифметики, а

некоторые - из искусства музыкальной практики. Мы объясняли так же, что музыка связана с математикой, поскольку целью её является изучение тонов и всего, что с ними связано, как величин и количеств».

В «Большой книге о музыке» Абу Наср аль-Фараби рассматривает музыкальное наследие предков, генезис и теоретические основы музыкальной науки. Эта книга состоит из двух частей. В первой части книги исследуются принципы музыкального искусства, основные термины и предмет музыки. Вторая часть посвящена музыкальным инструментам, композициям различных мелодий, категориям мелодий и другим аспектам музыкального искусства. Термин **«музыка»** определяется со стороны мыслителя как мелодия. Характеризуя музыкальное искусство как мелодию, мыслитель дает следующее определение: **«музыкальное искусство - это то, что занимается мелодиями (песней) и тем, что делает их гармонично слагаемыми, благодаря чему они становятся более совершенными и более приятными»**. Подобное определение отражает изначальное единство философских и эстетических начал в научном подходе аль-Фараби к музыкальному искусству. Для него ценностный аспект мелодий - гармоничность, результатом которой является - совершенство и прекрасное в музыке. Подобная слитность философских, этических и эстетических взглядов аль-Фараби

сказывается и на его учении о музыке, которое объединяет в себе все аспекты музыкальной эстетики: - философию, этику, эстетику и социологию.

Основные категории философии, этики и эстетики представлены как самые необходимые компоненты музыкального искусства: например, естественное и искусственное, совершенное и несовершенное, гармоничное и дисгармоничное и другие. Использование этих терминов в музыкальном искусстве делает музыку полноценной и разнообразной. Содержание противоположных понятий и их весомость в качестве ценностных критериев музыкального искусства символизирует некую «золотую середину», превосходное бытие предмета, отождествляемое с философскими абсолютами совершенства, красоты и блага.

Совершенство - одна из центральных категорий философии аль-Фараби, которая символизирует «**полноту**» бытия человека и абсолютное совершенство божественного бытия. Совершенство музыкального искусства рассматривается в двух смыслах:

- **во-первых**, исследование вопроса закономерности восприятия - совершенство мелодии, полнота ощущений при прослушивании музыки, восхищение и наслаждение слушателя;

- **во-вторых**, как гармоничность и естественность музыкальной композиции по определенным

параметрам, например ритмические и мелодические украшения, последовательность звуков и интервалов, качество инструментов, исполнение и сочинение мелодий на основе музыкальной композиции, и самое главное, структурное соответствие трех компонентов композиции - мелодии, ритма и поэтической речи.

По мнению аль-Фараби, если темп модуляции совпадает с темпом ритма, тогда сочинение мелодии можно считать завершенным. Совершенство музыки определяется еще такими обстоятельствами, как соответствующий интервал, ритм тонов и пропорция в музыке. «Самое главное, совершенство музыки зависит от профессионала», - считает аль-Фараби. Человек, который занимается музыкой, должен быть, прежде всего, теоретиком. Он должен внимательно исследовать генезис и развития мелодий, внимательно изучать естественные и неестественные мелодии, и в том числе совершенствовать свое мастерство. Конечно, теория без практики теряет свою сущность. Исходя из этого, аль-Фараби рассматривает теоретические и практические основы музыкального искусства в единстве. Далее аль-Фараби анализирует совершенство и естественность тонов. По его мнению, тоны могут сочетаться в определенном порядке. Это сочетание подразумевается со стороны ученого как соединение или же комбинирование тонов одновременно в гармонии. Такое совершенное соединение тонов ученый называет

аккордом, то есть созвучным гармонии. А обратное соединение тонов, или же неестественное соединение аль-Фараби называет диссонансом, несозвучием тонов. Также аль-Фараби рассматривает интервал в музыке, так как при совершенстве музыки интервал звуков занимает особое место. В музыке расстояние между тонами называется звуковым интервалом. Как утверждает аль-Фараби: «Это расстояние послужит мерой избыточной высоты первого тона относительно второй или же избыточной низкости второго тона по сравнению с первой». Действительно, интервал-это разница между звуковысотностью и низкостью какого-либо тона по сравнению другим тоном. Ученый анализирует октаву, квинту и кварту интервалов для совершенства музыки.

В своих трудах, посвященных музыкальному искусству, аль-Фараби формирует практические основы музыки. Он насчитывает десять совершенств, которых он называет гармониями: Первая гармония добавляется к композиции, предназначением являются насыщения и увеличения мелодий или же при помощи этой гармонии мелодии получают блеск и окрашенность; вторая гармония - это гармония времени, то есть это промежуток между тонами, отделяющими последующий тон с предыдущим тоном. Как утверждает аль-Фараби, гармония времени содержится в интервалах между мелодиями и временем; третья гармония - это гармония соединения различных тонов, составляющих

одну и ту же мелодию. Она служит для совершенствования музыки. Аль-Фараби этот вид гармонии называет «гомогенной» (виды музыкальных тонов); четвертая гармония - это гармония особой группировки ступеней тонов, составляющих мелодию. Аль-Фараби этот вид гармонии называет категорией октавы (гамма, строй), она также служит для совершенствования одной и той же мелодии; пятая гармония - это гармония комбинаций, особое соединение музыкальных тонов, чтобы можно было составить мелодию (строй, эволюция её). Она служит распределением предшествующих и последующих тонов в их соединении и также служит для совершенствования одной мелодии; шестая гармония - это гармония соединения однородных тонов, ангармоничных или же диатонических тонов. Сочетания однородных тонов аль-Фараби называет «созвучием»; седьмая гармония - это гармония ступеней музыкальных ритмов, которые ученый рассматривает как основную деталь, из которых потом будет построена мелодия от ступени к ступени (эволюция). По утверждению аль-Фараби, она служит подготовкой для содействия первых по очереди тонов в мелодиях; восьмая гармония - это гармония интервалов, отделяющая ступени согласованных тонов. Аль-Фараби этот вид гармонии называет модулирующим интервалом, который находится в строе согласно шкале по порядку. Этот вид

гармонии служит для подготовки основы высотности и низкости звучания, - считает ученый; девятая гармония - это гармония одинаковых видов музыкальных тонов, взятых в различных тональностях (перемещениях, преставлениях). Она содержится в согласованных тонах и служит для подготовки тонов в различных музыкальных рядах. Аль-Фараби ее называет «регистровой» гармонией; и, наконец, десятая гармония - это гармония звуков, в смысле высоты или низкости звучания. Ведь, высотность или низкость звуков придает мелодии совершенство и гармонию, - считает аль-Фараби.

Перечисляя и анализируя десять видов совершенств в музыкальном наследии аль-Фараби, мы получаем достоверные основы музыкальной гармонии.

ПОПС-КАРТА

Музыку называют «зеркалом души человека», «эмоциональным познанием» (Б. М. Теплов)

П Я считаю, что Б.М. Теплов был прав в своем высказывании. Потому, что, музыка как вид искусства открывает человеку возможность познавать мир и в процессе познания развиваться, приобретая определённые знания, умения, навыки,

формируя музыкальное мышление и воображение

О Потому что учеными доказано, чем больше человек слушает классическую музыку, тем лучше он себя чувствует. Классика благотворно влияет как на физическое, так и на моральное состояние человека. Так же доказано, что классическое произведение может управлять человеческим настроением.

П Например, музыка развивает художественный вкус детей, воспитывает любовь к музыкальному искусству, формирует нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему миру. Роль музыки в формировании духовного облика личности ребенка уникальна: в воспитании эмоций, чувств, вкусов, убеждений в мировоззренческом и нравственном становлении человека, она во многом незаменима, поскольку влияет на самые тонкие душевные струны

С Значит, как писал Д.Д. Шостокович: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно открывает вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас богаче, чище, совершеннее.

Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.

Глоссарий

музыкально-художественный интерес	основание для становления общего творческого потенциала учащихся, развития их внутренних личностных возможностях, проявляющихся в творческой деятельности
процесс воспитания	сознательно организуемое взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и стимулирование активной деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным опытом, ценностями, отношениями.
начальная школа	это первый этап общего образования детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки общения и решения прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает

важность начального образования для общества и страны.

музыкотерапия Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и в переводе означает «лечение музыкой». Существует много определений понятия «музыкотерапия». Значительная часть учёных считают музыкотерапию вспомогательным средством психотерапии, средством специфической подготовки пациентов к использованию сложных терапевтических методов.

ценностно-ориентационная сфера содержание ценностно-смысловой сферы определяет центральную позицию личности, оказывает влияние на направленность и содержание социальной активности, общий подход к окружающему миру и самому себе, придает смысл и направление деятельности человека, определяет его поведение и поступки.

☝ Вопросы:

1. Почему формирование музыкальной культуры младших школьников считается сложным процессом?
2. Что такое музыкальная культура?
3. Что составляет музыкальную культуру общества?
4. Перчислите педагогические условия эффективного формирования музыкальной культуры?
5. Перечислите и проанализируйте десять видов совершенств в музыкальном наследии аль-Фараби?

☑ Тесты

1. Одна из трех основных параллелей музыки?

- Опера.
- Марш.
- Балет.

2. Зарубежный композитор?

- С.В. Рахманинов.
- А.П. Бородин.
- Д.С. Шостакович.
- Э. Григ.

3. Аккорд - это...

- Созвучие из трех и более нот.
- Музыкальный жанр.
- Музыкальный инструмент.

4. Мелодия - это...

- Осмысленная последовательность звуков.
 - Набор звуков.
 - Вид искусства.
5. Высокий женский голос?
- Альт.
 - Тенор.
 - Баритон.
 - Сопрано.
 - Бас.

 Литература:

1. М.К.Рахимшикова, Аль-Фараби. Трактаты о музыке и поэзии. Вестник КазНУ, Алматы- 2011

2. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 1. Ранняя классика, М., 1963, С. 85.

3. Бахтизина Д.И. Музыка в контексте космогонических представлений древних мыслителей / Социально-гуманитарные знания. 2013. № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-v-kontekste-kosmogonicheskikh-predstavleniy-drevnih-mysliteley>

4. Грушко Г.И. Синергетика в истории и теории музыки: проблемы и решения / Г.И. Грушко// НАУ. 2015. № 2-4 (7). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinergetika-v-istorii-i-teorii-muzyki-problemy-i-resheniya>

4. ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

План:

✍ Самообразование:

☞ Ключевые слова:

При формировании исполнительских навыков на начальном этапе обучения - в 1 классе - учащимся, осваивающим учебный предмет “Специальность и чтение с листа” дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы “Фортепиано”, как правило, практически сразу дается весь блок необходимых для этого знаний, умений и навыков. Одновременное развитие слуха, чувства ритма, умения читать нотную запись, правильно использовать аппликатурные позиции, играть двумя руками, знать и правильно использовать исполнительские штрихи, работать над музыкальными образами, подбирать по слуху повышает эффективность овладения каждым навыком в отдельности и обеспечивает целостный, системный подход к обучению фортепианной игре. Каждый следующий этап обучения характеризуется более высоким уровнем усвоения всего блока ЗУНов, то

есть идет как бы развитие по спирали целого комплекса составляющих элементов искусства игры на фортепиано. Многообразные исполнительские навыки у учащихся важно развивать, безусловно, на красивой и выразительной музыке. Даже постановку рук и изучение аппликатурных позиций необходимо отрабатывать не на голых упражнениях, а на маленьких пьесах (при этом предпочтительно использовать музыкальные учебные пособия современных авторов, например, «В музыку с радостью» О.В.Геталовой или первую часть сборника «Крохе-музыканту» И.С.Корольковой), ставя перед учениками в качестве первоочередной задачи создание и воплощение художественного замысла и раскрытие художественного образа. На этом музыкальном материале можно изучать нотную запись и обучать игре по нотам, параллельно добиваясь творческого, образно-эмоционального отношения к работе над разбором и над исполнительской техникой. Несмотря на начальный этап обучения, напомним, что Анфиса Поташова - учащаяся только лишь первого класса, методика изучения и последующего применения исполнительских навыков, а также разбора нотного текста предполагает активизацию всех ее возможностей. За первый год обучения она хорошо освоила фортепианную клавиатуру, познакомилась с записью нот и ритмической записью, получила основные навыки в постановке рук, игре различными исполнительскими

штрихами, которые отработывала при исполнении многочисленных различных пьес и упражнений. Ход урока: При разборе нового музыкального материала из разделов части №1 нотного сборника И.С.Корольковой «Крохе-музыканту» учащаяся ставится перед необходимостью сразу играть на фортепиано несложные пьески, формулировать и решать аппликатурные, штриховые, технические и художественные исполнительские задачи. Ее внимание переключается с нот, ритма, общей нюансировки на выразительность исполнения. Теперь она должна успевать не только разбирать пальцы, штрихи, нюансировку, проставленные в нотном тексте, но и думать о развитии фразы, предложения, то есть предлагать свою интерпретацию пусть еще несложных музыкальных произведений. По мере приобретения и развития практических умений и навыков круг теоретических знаний о нотном тексте у А.Поташовой расширяется, выстраиваясь в целостную систему. Знания не преподносятся в готовом виде, а «добываются» ею самой из практической работы над заданиями преподавателя. То, что учащаяся сначала вместе с преподавателем, а потом и самостоятельно ищет способы решения возникающих проблем и преодоления трудностей в освоении музыкального материала, формирует навык самостоятельной работы, обеспечивая возможность последующего самосовершенствования.

Итак, первая решаемая учащейся задача - определиться в своем художественном замысле, как бы услышать желаемое звучание. Вторая - проанализировать, подумать, что для этого надо сделать. В этом отличие данной методики от широко распространенной практики поэтапного разучивания музыкального произведения: сначала ноты, потом аппликатура, ритмический рисунок, нюансировка, проставленные в нотах и т. д. При традиционном обучении преподаватель, как правило, объясняет материал, а ученик только слушает и часто механически выполняет задание. Заинтересованность ученика при этом крайне относительна. В современной музыкальной педагогике нужно стремиться к проблемному обучению, когда преподаватель и ученик вместе «творят музыку», решая одновременно технические и содержательные творческие задачи. Если проанализировать восприятие нотного текста, то можно понять, что мы воспринимаем нотный текст «графически», то есть не высчитываем, на какой линейке находится нота, не вглядываемся в каждую отдельную ноту, а видим сразу всю гамму, интервалы, арпеджио, аккорды. Поэтому очень важно для формирования навыка разбора нотного текста и быстрого разучивания произведения или чтения с листа, чтобы ученик видел не отдельные ноты, а отрезок гаммы или мелодии как движение вверх или вниз по ступеням, видел интервал или аккорд в целом, как бы со

сложенными нотами по вертикали. Это важнейшая начальная работа в развитии у учащихся мелодического и гармонического слуха. Очень помогает ученику умение правильно использовать аппликатуру. При разборе нот, чтобы сыграть без остановок, важно подсказывать ученику не ноты, а номера пальцев. Благодаря этому превосходно развивается координация пальцев, ученик привыкает следить за аппликатурой. На несложных пьесах из музыкального пособия И.С. Корольковой «Крохе-музыканту» (особенно из первой части) отрабатывается свободное движение пальцев учащейся при спокойно лежащей, мягкой кисти штрихами *non legato* и *legato*. Видя расположение нот, пальцы учащейся сами выстраиваются в нужную аппликатурную позицию или созвучие, надо только следить за верхней или нижней нотой в аккорде или интервале. Начиная с первого урока необходимо учить учеников видеть нотный текст «вперед», анализировать его, то есть опять же видеть «графически». Формирование этого навыка при разборе нотного текста важно еще и потому, что умение видеть на один такт вперед развивает зрительную память учащихся. Для закрепления «графического видения» нотной записи можно проиграть на уроке 5-10 несложных пьес: 1-2 раза каждую (с анализом движения мелодии, а также с пропеванием названия нот, со счетом вслух и анализом аппликатуры). Произведения, записанные на двух

строчках, проигрываются сразу двумя руками. Если ученик не справляется, то преподаватель играет партию одной рукой, ученик - второй, но с установкой - следить за двумя строчками. Дома разучивание произведений каждой рукой отдельно желательнее исключить, такую работу нужно проводить только фрагментами и с целью проработки технических приемов в трудных местах или работы над звуком. Заучивать наизусть эти произведения не следует. В дальнейшем, на каждом уроке нужно задавать ученику разбирать по одной новой пьесе, продолжая играть и ранее разученные. В последующих классах в течение учебной четверти ученик может приносить 1-2 произведения, подготовленные самостоятельно. Главный результат формирующихся навыков и умений разбора нотного текста в том, что последующий фортепианный репертуар из этого учебного пособия или других, ученик будет играть сразу двумя руками, не считая вслух, практически без ошибок и достаточно образно, показывая в крупных чертах динамику разбираемых пьес. Обучение графическому восприятию нотной записи и развитие внутренней пульсации открывает большие возможности в освоении техники разбора нотного текста и чтения нотного текста с листа. Свободное владение этим навыком позволяет высвободить на уроках время для работы над исполнительским мастерством, для совершенствования

технических возможностей учащегося. Развитие гармонического и (в первую очередь) мелодического слуха позволяет легко подбирать по слуху, а это, в свою очередь, помогает легко справиться со знаками альтерации, запоминать произведение наизусть. Устраняется элемент «зазубривания», многократного повторения, лишённого эмоциональной окраски. Формирование внутреннего чувства ритма избавляет от утомительного счёта вслух и позволяет легко справляться с разнообразными ритмическими рисунками музыкальных произведений. Новые произведения учатся быстро, за сравнительно короткий срок происходит переход к более сложным и интересным, благодаря чему изучается разнообразный фортепианный репертуар. Приобретенное умение анализировать нотный текст и имеющиеся в нем исполнительские особенности формирует навык самостоятельной работы над произведениями. Ребенок по своим психологическим возрастным особенностям не может трудиться как взрослый человек. Наиболее полно свои возможности он раскрывает в игре. Игра помогает сделать многотрудный процесс обучения интересным и увлекательным, помогает раскрыть способности детей, активизирует их творческие наклонности. С ее помощью каждый извлекаемый звук, разучивание упражнений или освоение технических приемов, разбор нотного текста или исполнение музыкальных произведений, то есть

любая музыкальная деятельность на учебных занятиях, приобретают эмоционально-образное содержание. Поэтому преподавателю нужно так «выстраивать» урок, чтобы в его ходе в увлекательной игровой форме ученик сам ставил перед собой задачи и по возможности самостоятельно их решал. Именно на уроке развиваются музыкальное мышление, координация движений, слуховая и зрительная память учащихся, формируются элементарные навыки подбора по слуху и технические навыки, способствующие быстрому разбору нотного музыкального текста. Конечно, рано еще требовать от ученика совершенной фразировки, меняющихся нюансов, но общий настрой и характер музыки он сможет выразить. Важно, что он сам решит - как ему исполнять музыкальное произведение, то есть это будет его художественный замысел, его творческая интерпретация. Главное для всех форм учебной исполнительской деятельности, чтобы творческая инициатива оставалась за учеником. Задача преподавателя - развивать и активизировать творческое начало личности ребенка. В процессе данного открытого урока была создана доброжелательная атмосфера, обеспечившая учащейся А.Поташовой психологическую комфортность, уверенность в своих силах и возможностях. Во всех видах творческой деятельности на открытом уроке проявилась индивидуальность учащейся, ее умение самостоятельно

работать. При постановке методических задач и их решений неизменно учитывались возрастные особенности учащейся. Так, в возрасте 7-ми лет, Анфиса Поташова способна как к внимательному уяснению материала от преподавателя, так и к самостоятельному творческому поиску. Используемая

Литература.

1. Важеевская Н.Е., Глазунов А.Т. Учить учиться. - М., 2000
2. Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика. - М., 1957

5. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА – ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

План:

1. Понятие о музыкотерапии.
2. Музыкотерапия как метод психокоррекции личности.
3. Музыкотерапия для детей.

✍ **Самообразование:** составить каталог классической музыки

👉 **Ключевые слова:** музыкотерапия, психология, мозг, арт-терапия, звуки, лечение музыкой, влияние на здоровье, этапы музыкотерапии.

Что такое музыкотерапия

Музыкотерапия – это лечение, которое подразумевает прослушивание определенных композиций.

Происходит это в индивидуальном порядке или группой людей. Музыка может звучать фоном в комбинации с несколькими другими коррекционными приемами, увеличивающими эффективность воздействия. Метод применяют для устранения разных эмоциональных отклонений и при коррекции некоторых страхов. Замечено положительное влияние музыки при лечении некоторых серьезных болезней.

О терапии музыкой известно уже несколько столетий. Еще во времена Пифагора, Платона и

Аристотеля упоминалось о целебном воздействии музыки. Авиценна – знаменитый врач, применял музыку в лечении заболеваний нервной системы. В современном мире первые серьезные упоминания об использовании музыкотерапии датируются XIX веком, когда французский врач Эскироль начал внедрять прослушивание музыки в психиатрических лечебницах. Тогда доктор опирался лишь на собственную интуицию, но впоследствии терапия получила весомые научные обоснования. В настоящее время она активно используется в психиатрии и прочих сферах.

Заболевания, в лечении которых зачастую используют психотерапию: неврастения, неврозы, бессонница, психозы и шизофрения. Замечены и положительные моменты при лечении болезней сердца, язвы, бронхита, проблем мочеполовой системы, гастрита. Это особенно полезная информация для пациентов, страдающих аллергией на необходимые лекарственные препараты.

Музыкотерапия, в отличие от большинства прочих методов лечения, вполне допускает самолечение. Имеются даже специальные сборники, объединенные в отдельные коллекции, и способствующие лечению определенных недугов. Музыкотерапией нельзя полностью заменить необходимое лечение, но ней можно снизить дозы принимаемых лекарств, и достичь эффекта обезболивания.

Цель проведения музыкотерапии

Некоторые жанры музыки оказывают успокоительное действие, дают расслабляющий и умиротворяющий эффект – это уже давно не вызывает сомнений. Кроме того, мелодия, применяемая в музыкотерапии, влияет на общий фон настроения. Это не зависит от способностей слушателя, и происходит само по себе.

В целом, курс коррекции с помощью такой терапии может включить в себя следующие цели:

Эмоциональная разрядка.

Регулирование эмоционального состояния.

Борьба с личными неурядицами.

Уменьшение уровня стресса.

Также считается, что некоторые композиции способны помочь в борьбе с некоторыми физическими недугами.

Музыкотерапия как метод психокоррекции личности

Музыкальные композиции имеют непосредственное влияние на разные системы человеческих органов, влияя на глубину дыхания, скорость деятельности нейронных путей, сокращения сердца, расслабление или напряжение мышц. Благодаря воздействию терапии, происходит изменения в эмоциональном состоянии. Пример: тревожный человек начинает успокаиваться. Замечено, что частота сердцебиения снижается с

помощью определенных медицинских препаратов и прослушивания музыкальных композиций.

Музыкотерапия – хороший помощник при неврозах, регуляции реакций психовегетативного характера. Определенные композиции ведут к нормализации эмоционального фона, помогают сформировать новые навыки общения, способствуют социализации, формированию новых стратегий и жизненных ориентиров.

Лечение музыкой корректирует широкий спектр психических состояний, однако при серьезных нарушениях, оно становится вспомогательной функцией. На определенных этапах терапию и вовсе не рекомендуется проводить. Пациенты, испытывающие острые психотические состояния, могут лишь усложнить свое положение. Причина: музыка заставит их погрузиться в свои образы, фантазии, что ухудшит ситуацию. До выхода из острой фазы главная цель пациента наладить связь с реальностью. Когда стабильное состояние будет закреплено, тогда допустимо взяться за проработку эмоциональной составляющей.

Музыкотерапия противопоказана:

- * Детям с предрасположенностью к судорогам.
- * Детям в тяжелом состоянии, которое сопровождается интоксикацией организма.
- * Больным отитом.

* Детям, у которых резко нарастает внутричерепное давление.

Эпилептикам нежелательно лечение музыкой. Музыкальные волны оказывают влияние на мозговую активность и при резонансе могут стать причиной припадка.

Терапия идеальна для лечения сниженного настроения, но борьба с серьезной депрессией должна сопровождаться медикаментозной поддержкой.

Этапы музыкотерапии

Первый этап – «Подстройка». Первая мелодия должна соответствовать настроению человека.

Второй этап – «Введение». Вторая мелодия должна быть лёгкой, воздушной. Так сказать, она должна воодушевлять человека, избавлять от «осадка» первой мелодии.

Третий этап. Третья мелодия должна вселять уверенность в человека, в его силы. Укреплять его дух. Нельзя депрессивное состояние лечить подрывной, весёлой музыкой. Ведь у человека есть проблема, она его беспокоит. А тут, получается, что над его бедой смеются.

Активная музыкотерапия. Это хорошо для тех, кто сам умеет играть. Нет, не на нервах. На музыкальных инструментах. Тогда человек свои тревоги, страхи и печали «выговаривает» мелодиями. Тут важна импровизация.

Интегративная музыкотерапия Должны же что-то творить люди, которые не владеют музыкальными инструментами. Поэтому они могут рисовать, писать стихи, ваять, ставить сценки, пантомиму, обсуждать образы после прослушивания композиции.

В музыкотерапии, как и в любом другом методе терапии, нужно соблюдать индивидуальный подход к каждому пациенту.

Формы и виды музыкотерапии

Экспериментальная. Занимается исследованием разных музыкальных воздействий на человека.

Клиническая. Применяется в профилактических и лечебных целях.

Интегративная. Проходит в сочетании с иными видами терапии, относящимся к искусству (танцы, рисование и так далее).

Тематическая. Имеет в своей основе сюжет и лекцию по определенной тематике (пример: творчество определенного музыканта).

Фоновая. Используется в качестве фона во время психотерапевтических мероприятий.

Активная. Человек сам создает мелодию, играя на инструментах, занимаясь пением или отбивая ритм.

Рецептивная. Человек пассивно слушает музыкальное произведение или его отдельные моменты.

У каждого вида и формы музыкотерапии имеются нюансы. Одни подходят для индивидуальных занятий,

другие – для групповых. Программа подбирается психотерапевтом. Если пациент выберет то, что ему совсем не подходит, и его ожидания не будут оправданы, то состояние усугубится.

На сегодняшний день виды музыкотерапии делятся на две школы: шведскую и американскую.

Шведская школа музыкотерапии делает акцент на том, что музыка воздействует на физическом уровне и способна добраться даже до глубинных слоев личности. Терапия применяется для установления контакта, когда человек демонстрирует закрытость или нет возможности работать в системе диалогового общения. В этом случае можно работать с эмоциями, которые провоцирует музыка. Музыку делят на успокаивающую и активизирующую.

Американская школа фокусируется на изучении того, как влияет определенная композиция на человеческую психику. В итоге были разработаны каталоги произведений, оказывающие помощь при определенных расстройствах. В основе теоретической базы находится теория психоанализа. Основная цель музыки – раскрытие каналов для выхода накопившихся эмоций. Это помогает в ситуациях, когда есть страхи, тревожные мысли и другие механизмы, блокирующие естественный ход эмоциональных переживаний. Согласно американскому подходу, для каждого типа

заболевания необходима определенная композиция, протестированная ранее специалистами.

Как проводятся сеансы музыкотерапии

Обычно сеансы не занимают много времени. Иногда достаточно одного произведения, длительностью в 5-30 минут, после чего специалист предлагает обсудить впечатления. В целом, сеанс чаще колеблется в пределах 30-45 минут. Общее число сеансов связано непосредственно с состоянием пациента. Может понадобиться 10-20 посещений кабинета музыкотерапии – помещения с хорошей звукоизоляцией, комфортной мебелью. Считается, что благотворней влияют сеансы без наушников.

При индивидуальном подходе выбор музыки основывается на предпочтениях клиента, варьируясь с каждым новым сеансом. Возможно будет подобран комплекс для прослушивания в домашних условиях.

Когда проводится групповая терапия, для установления доверительных отношений требуется больше времени. Выбор произведений основан на общих проблемах пациентов (неврозы, апатия, бессонница и так далее).

Музыкотерапия для детей

Достоинства музыкотерапии дают возможность использовать ее в работе с детьми. Безвредность, доступность и простота применения делают ее хорошим решением для многих семей. Родители обычно просят

специалиста подобрать комплекс произведений, помогающий справиться с возникшими проблемами. Чаще музыкотерапию предпочитают проводить дома, в естественных для ребенка условиях. Даже если необходимы иные методы коррекции, музыкотерапия остается хорошим подспорьем, так как обычно более выгодна и доступна, и финансово и по временным затратам.

Структура детского мозга чувствительна к любым воздействиям. Вибрация и ритмика оказывает воздействие на физическом и эмоциональном уровне, внося гармонию во множество процессов, происходящих в организме.

Чувствительность ребенка дает возможность следить за очагами неправильной деятельности органов, эмоциональным состоянием. При неверном выборе композиций или их однотипности, может возникнуть нежелательный эффект.

Музыкотерапия применяется с самого раннего возраста. Особенно это полезно для детей, которые пострадали от нехватки кислорода. Особенности структуры их мозга не обеспечивают необходимую выработку ферментов, однако терапия музыкой способствует повышению активности их выработки. Это обстоятельство подтверждено множеством исследователей. Наблюдается улучшение в работе

сердечно-сосудистой системы, а также дыхательной. Ребенок становится более спокойным, лучше засыпает.

Ранее предполагалось, что воздействие имеет ритм, а не мелодия, однако потом эти теории опровергли – ритмичные звуки угнетающе действовали на клеточную деятельность, затормаживая развитие. Важно это учесть, выбирая музыкальные композиции для младенца. Предпочтительней выбирать классические произведения, но следите за индивидуальными реакциями малыша.

Древнейший вид музыкотерапии – колыбельные. Много столетий назад было замечено благотворное влияние определенных песен на младенцев. Колыбельные объединили в себя сразу несколько факторов развития: интуитивная коррекция мелодии, контакт с матерью. Наличие слов в убаюкивающих композициях оказывает гармонизирующее влияние – они полезней бессловесных мелодий. Колыбельные – отражения культуры, в которой ребенок был рожден, и это на бессознательном уровне оказывает на него успокаивающий эффект.

Терапия применяется в детских коллективах не только, как корректирующий нарушения метод, но и как средство развития. Мелодии положительно влияют на интеллект и творческое воображение, внутреннее формирование эстетического.

Если в семье ребенка принято слушать хорошую музыку, то ему удастся лучше социализироваться и находить выход из непростых положений. Таким методом можно расширить детское восприятие окружающего мира, где имеется множество возможностей и путей. Ребенку становится проще продемонстрировать чувства, ставить и выполнять задачи.

Что такое эффект Моцарта

Явление давно известно в медицинском мире. Эффектом Моцарта называют гармонизирующее действие музыки знаменитого композитора на мозговую деятельность, энергетику, физическое самочувствие.

Классическая музыка, несомненно, оказывает положительное влияние на человеческий организм. Нередко подобные композиции рекомендуют слушать беременным. Врачи утверждают, что это благотворно воздействует на будущего малыша, которому впоследствии будет легче раскрыть свои таланты. В конце XX столетия в научных кругах особенно часто поднималась тема удивительного воздействия музыки Моцарта на мозг человека. Уникальное влияние было названо эффектом Моцарта. По сей день продолжается спор ученых, обсуждающих природу этой особенности. Однако факты говорят сами за себя.

Первые эксперименты на эту тему проводились на грызунах. Около двух месяцев крысы были вынуждены слушать одно и то же по 12 часов в день. Это была

Соната до-мажор Моцарта. Прослушивание привело к активизации коры их головного мозга – они будто поумнели. Выяснилось, что после такой музыкотерапии грызуны начали пробегать лабиринт на 30 процентов быстрее, чем раньше. К тому же теперь они совершали ошибки на 27 процентов реже обычных крыс.

Если говорить о людях, то ученые приступили к исследованию активности мозга, используя магнитный резонанс. Согласно исследованиям, любая музыка оказывает воздействие на мозг человека. Она оказывает возбуждающий эффект на участок, являющийся слуховым центром. Могут возбуждаться участки мозга, отвечающие за эмоции.

Но лишь прослушивание музыки Моцарта способно стимулировать активацию всей коры. Почему так происходит?

На этот счет существуют любопытные научные теории. Сила воздействия музыкальных композиций на мозг получила доказательства в двух направлениях: частоте звука и частоте смены ритма.

Последнее имеет связь с тем, что наш мозг цикличен в своей деятельности. Проще говоря, у нервной системы имеется ритм примерно в 20-30 секунд. По мнению ученых, резонанс в коре мозга вызывают звуковые волны, колеблющиеся с той же частотой. Американские исследователи решили проанализировать частотные характеристики музыки нескольких десятков

композиторов, чтобы определить, как часто в их композициях присутствуют волны длиной 20-30 секунд.

После сведения всех данных в одну таблицу стало очевидно, что авторы большинства современных поп-проектов оказались по этому показателю в самом низу. Моцарт тем временем пребывает на верхней позиции. Его композиции, обладающие неповторимыми нюансами, перетеканием музыкальных звуков и переливами, действительно обладают уникальными свойствами, идеально подходящими биоритмам человеческого мозга.

Примеры терапевтической музыки

Для музыкотерапии подходит атмосферная музыка, помогающая добиться полной релаксации и психологической разгрузки. Такая музыка рекомендована для людей, страдающих от хронической усталости или недавно перенесшим стресс, либо же тем, у кого весьма интенсивный образ жизни. В общем, речь идет о людях, нуждающихся «в передышке».

К терапевтической музыке относится классика Моцарта, записи со звуками природы, различные успокаивающие мелодии. Также стоит обратить внимание на труды Джеффри Томпсона, являющегося экспертом в области производства стимулирующих звукозаписей. Будучи выдающимся музыкантом и композитором, он сумел разработать способ применения модулированных звуковых импульсов для воздействия

на состояние человека, а именно положительного влияния на тело и разум.

👉 Вопросы:

1. Как называется древнейший вид музыкотерапии?
2. Какая музыка относится к терапевтической музыке?
3. Что такое эффект Моцарта?
4. Кому противопоказана музыкотерапия?
5. В каких целях проводится музыкотерапия?

Тесты

<http://classicaltest.net/ru/quiz/>

Вопрос 1

Кто является автором музыкального произведения "Аве Мария"?

*Франц Шуберт

Фридерик Шопен

Вопрос 2

Кто является автором музыкального произведения "Вальс цветов"?

Георгий Свиридов

*Петр Чайковский

Вопрос 3

Кто является автором музыкального произведения
"Лунный свет"?

Эдвард Григ

*Клод Дебюсси

Вопрос 4

Кто является автором музыкального произведения
"Полет шмеля"?

*Николай Римский-Корсаков

Иоганнес Брамс

Вопрос 5

Кто является автором музыкального произведения
"Симфония 5"?

Вольфганг Амадей Моцарт

*Людвиг ван Бетховен

Вопрос 6

Кто является автором музыкального произведения
"Танец с саблями"?

Эдвард Григ

*Арам Хачатурян

Вопрос 7

Кто является автором музыкального произведения

"Маленькая ночная серенада"?

Иоганн Себастьян Бах

*Вольфганг Амадей Моцарт

Вопрос 8

Кто является автором музыкального произведения

"Лунная соната"?

*Людвиг ван Бетховен

Иоганн Себастьян Бах

Вопрос 9

Кто является автором музыкального произведения

"Фантазия-экспромт"?

Эдвард Григ

*Фредерик Шопен

Вопрос 10

Кто является автором музыкального произведения
"Свадебный марш"?

*Феликс Мендельсон

Камиль Сен-Санс

 Литература и Источники:

1. Музыкотерапия// Исследования и эксперименты.[Электронный ресурс]
<https://cyberleninka.ru/article/n/muzykoterapiya/viewer>

2. Дединская, Е.П. Музыкальная терапия в клинической практике/ Е.П. Дединская, К.А. Щербинин// Музыкальная Психология и психотерапия, - 2008, - №2. С. 112-117.

3. Музыкотерапия и ее становление в науке и практике// Налбаньян М.А. Мигунова М.Г.
<https://cyberleninka.ru/article/n/muzykoterapiya-i-ee-ustanovlenie-v-nauke-i-praktike/viewer>

4. Музыкотерапия, вокалотерапия: новые горизонты// Гайданова А.А. Юдичев С.В.
<https://cyberleninka.ru/article/n/muzykoterapiya-vokaloterapiya-novye-gorizonty/viewer>

5. Рейдерс И., Енцова Е. «Октава». Лечение музыкой: душа спасет тело.
<http://www.energylife.kiev.ua>.

[https://cyberleninka.ru/article/n/muzykoterapiya-i-ee-
stanovlenie-v-nauke-i-praktike](https://cyberleninka.ru/article/n/muzykoterapiya-i-ee-
stanovlenie-v-nauke-i-praktike)

6. Семенова Г.Д. Музыкотерапия и восстановительная медицина в XXI веке.

7. Князева Т.С., Торопова А.В. Распознавание эмоционального содержания музыки в зависимости от особенностей музыкального материала и опыта слушателей //Электронный журнал «Психологическая наука и образование»2014. Т.6.№4 С. 33-45.

8. [http://yod.ua/articles/muzykoterapiya-kak-zvuki-
vliyayut-na-zdorove/](http://yod.ua/articles/muzykoterapiya-kak-zvuki-
vliyayut-na-zdorove/)

6. ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

План:

1. Погружение ребенка в музыкально-художественную среду.
2. Методики музыкотерапии.
3. Кинезитерапия.

*✍ **Самообразование:** Артпедагогика – новое направление современного образования.*

*☞ **Ключевые слова:** ценности, суррогат, коммуникативная мобильность, музыкальные исполнительские навыки, кинезитерапия.*

В настоящее время в Узбекистане значительно возросли требования к социально значимым личностным качествам, таким как - готовность к творческой деятельности, самостоятельность, ответственность, социально-коммуникативная мобильность. Однако современная социокультурная ситуация в стране характеризуется и целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни: утратой ценностных ориентиров, отчуждением от культуры и искусства детей и подростков. Особенно остро стоит вопрос о разумном преобладании духовно-нравственного начала в развитии детей над накоплением

ими всевозможной информации.

На возникновение такой ситуации повлиял целый ряд факторов. Прежде всего, это произошедший в обществе пересмотр системы ценностей и приоритетов. Большинство родителей в настоящее время не заинтересовано в затратах времени и сил на так называемое «общее развитие» своих детей, а стремится как можно раньше начать учить их тому, что в будущем поможет приобрести востребованную профессию и высокооплачиваемую работу (иностранные языки, информационные технологии, основы экономики и т.п.) В общеобразовательных школах наблюдается выраженная тенденция сокращения часов, отведенных на преподавание предметов гуманитарного цикла (литература, мировая художественная культура, искусство, музыка), и это, в свою очередь, не может не вызывать беспокойства.

Сейчас родители значительно реже посещают с детьми концерты классической музыки, театры, художественные выставки (к сожалению, таких семей буквально единицы). При этом уже в раннем возрасте дети невольно становятся пассивными потребителями оглушающей и отупляющей продукции массовой культуры крайне низкого уровня, которая буквально заполонила ТВ и другие СМИ. Это в значительной степени затрудняет дальнейший путь ребенка к познанию истинно прекрасного, лишая его возможности

отличать подлинные культурные ценности от суррогатов.

Современный «среднестатистический» младший школьник смотрит телевизор бесконтрольно, нередко с утра до вечера, слушает поп-музыку, играет в компьютерные игры (зачастую никак не развивающие, а лишь ведущие к повышению уровня агрессии). В то же время - ребенок не приучен к чтению, его фантазия и воображение крайне бедны. В результате, к началу обучения в школе, потребность в бездумном потреблении у него вполне сформирована, в отличие от потребности в самостоятельной познавательной и творческой деятельности.

Поэтому очевидно, что в обществе назрела необходимость переориентации основной образовательной парадигмы с информационной на развивающую самостоятельность, познавательную творческую активность и духовно-нравственную состоятельность личности.

Трудно переоценить в решении этой задачи роль искусства, важность эстетического и, в частности, музыкального воспитания. Говоря о гармоничном развитии личности, Л.С.Выготский в качестве важнейшего его условия называл единство формирования эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребенка, единство аффекта и интеллекта. Музыкальное воспитание - уникальное средство

формирования данного единства, поскольку оно оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие детей. Это связано с тем, что наряду с эмоциями музыка несет в себе целый огромный мир идей, мыслей, образов.

Музыкальное воспитание делает возможным наиболее полное раскрытие всех внутренних психологических качеств учащегося (мышление, воображение, память, воля); развитие эмоционально-чувственной сферы психики (тонкости, чуткости, умения через музыку познавать глубину душевных переживаний в себе и других людях) и, что особенно важно, - постоянную и необходимую возможность самореализации, создания духовных ценностей, пусть еще на детском уровне. Это уже полноценное творчество, которое ведет к развитию самосознания, чувства собственного достоинства, ощущения собственной значимости и, одновременно, взаимопонимания с другими людьми. Без этих качеств нельзя себе представить полноценную личность.

Как уже было отмечено, воспитание человека, мыслящего творчески и самостоятельно, сложная и особенно актуальная сегодня проблема. В современных условиях на начальной стадии обучения важно предоставить ребенку возможность полностью раскрыть свои задатки и развить творческие способности, воспитать у детей качества, необходимые для того,

чтобы в разных видах деятельности они могли успешно действовать и как исполнители, и как творцы.

Заметим, однако, что в последнее десятилетие XX века существенно изменились условия деятельности начальной школы. Исходя из многолетней практики, мы вынуждены с тревогой констатировать, что интерес к занятиям музыкой заметно снизился. Школы испытывают трудности с набором учащихся, контингент которых крайне неоднороден не только по уровню способностей, но также и по уровню сформированных вкусов и потребностей.

Между тем, очень важно более раннее погружение ребенка в музыкально-художественную среду. Растущий человек не может войти в мир культуры без помощи взрослого, который откроет ему язык искусства, поможет включиться в культурный диалог. Безусловно, хорошо, если такой диалог начинается в родном доме, где ребенка окружает творческая атмосфера, а родители интересуются событиями культуры и искусства. Но, как уже было отмечено, такие семьи сейчас в меньшинстве. Видя безразличие родителей к музыке, МШ может быстро утратить интерес к занятиям. Поэтому ответственность роли УНШ в современных условиях неизмеримо возрастает. Содействовать положительному эмоциональному отношению учащихся к музыкальным занятиям, расширять их кругозор, воспитывать средствами искусства, организовывать посещения

концертных залов, театров и художественных выставок, - решение этих и многих других задач в первые годы обучения почти исключительно «ложится на его плечи».

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание постепенно становится произвольной. В этом детям помогают игры-драматизации, музыкальные игры. В условиях музыкальной игры детей можно побуждать к подражанию отдельным интонациям мелодии, простейшим словам, к звукоподражанию, обогащать новыми музыкальными впечатлениями, закреплять уже имеющиеся. Например, после прослушивания пьесы Э. Грига “Утро” провожу социо-игру “Копилка” на развитие словарного запаса детей. Приобретаемый детьми уровень владения музыкально-определятельным лексиконом постоянно используется при знакомстве с новыми произведениями, служит базой для навыка давать не одиночные определения, а целые терминологические “цепочки», близких по смыслу слов. Для занятий музыкотерапией рекомендуются музыкально – ритмические композиции из «Ритмической мозаики», «Три поросёнка», «Цирковые лошадки», «Дети и природа», «Два барана», «Танцуйте сидя». В процессе игры большую роль играет эмоциональная отзывчивость на музыку. Очень важно, чтобы детские эмоции были направлены на музыку, на ее художественные образы в единстве с игровыми. Игра

вызывает радость, особенно в сочетании с музыкой, которая углубляет эти радостные переживания. Например: слушают музыку, сидя на ковре, врассыпную, при повторном слушании играют в социо-игру “Передача сигналов”, стоя в кругу (в характере музыки по цепочке дети передают сигналы: касаются друг друга рукой, гладят по спине, делают “реверанс”, поклон головой и др.). А для выяснения, какие инструменты звучали, идут в “музей музыкальных инструментов”, который размещён на стенде в другом углу музыкального зала. Беседа с детьми о темпах музыки, на занятиях можно использовать такой игровой приём, как наматывание на кисть левой руки шнура или ленточки. Для детей становится прочным открытие, что под музыку А. Хачатуряна “Танец с саблями” ленточку нужно наматывать очень быстро, так как музыка звучит в стремительном темпе, а под музыку М. Мусоргского “Слеза”, медленно, так она звучит в медленном темпе, и, наконец, в умеренном темпе ленточка наматывается под “Венгерский танец” И. Брамса.

Методики музыкотерапии.

Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают как целостное, так и изолированное использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия (прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование), так и дополнение музыкальным

сопровождением других коррекционных приемов для усиления их воздействия и повышения эффективности. Музыкаотерапия активно используется в коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях и т.п. В зависимости от активности детей, степени их участия в музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач музыкаотерапия может быть представлена в форме активной, когда дети активно выражают себя в музыке и пассивной (рецептивной), когда детям предлагают только послушать музыку. Активная музыкаотерапия представляет собой коррекционнаправленную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение, фантазирование, импровизация с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов. Активная музыкаотерапия может быть индивидуальной (вокалотерапия) и групповой (вокальный ансамбль, хор – с целью создания соответствующей эмоциональной атмосферы, необходимой для функционирования группы) или же в форме игры на музыкальных инструментах или музыкального творчества. Для использования данного вида требуется набор несложных музыкальных инструментов: колокольчики, барабан, цимбалы и пр. Детям предлагаются определенные ситуации, темы, н-р, трудный разговор с

кемлибо из ближайшего окружения. Ребенок выбирает музыкальный инструмент и инструмент для своего партнера, и затем с помощью звуков создается диалог. Пассивная (рецептивная) предполагает восприятие музыки с коррекционной целью. Дети в группе прослушивают специально подобранные произведения, а затем обсуждают собственные переживания, воспоминания, мысли, ассоциации, возникшие в ходе прослушивания. Групповая пассивная музыкотерапия проводится в форме регулярного (2 раза в неделю) группового (6-8 человек) прослушивания произведений инструментальной классической музыки.

Кинезитерапия – коррекционное воздействие движениями: танцтерапия, коррекционная ритмика, психогимнастика. Данный вид арттерапии тесно связан с предыдущим – музыкотерапией и многими авторами не выделяется в отдельный вид. Танцевальная терапия применяется при работе с детьми, имеющими эмоциональные расстройства, нарушения общения, межличностного взаимодействия. Цель танцтерапии – развитие осознания собственного тела, создания позитивного образа тела, развитие навыков общения, исследование чувств и приобретение группового опыта. Основной задачей групп танцевальной терапии является осуществление спонтанного движения. Танцтерапия побуждает к свободе и выразительности движения, развивает подвижность и укрепляет силы, как на

физическом, так и на психическом уровне. Тело и разум рассматриваются в ней как единое целое. Главная установка формулируется следующим образом: движения отражают черты личности. При любых эмоциональных сдвигах меняется самочувствие, как душевное, так и физическое, и соответственно меняется характер наших движений. Специальные упражнения танцевальной терапии представляют собой свободное раскачивание, движения, требующие собранности и контроля над телом, чередование расслабления и собранности, связанных с дыхательным циклом, перемещение по помещению строго определенным образом. Обычная продолжительность занятия – 40-50 минут. Занятия могут быть ежедневными, еженедельными (на протяжении нескольких месяцев или лет). Коррекционная ритмика – это вид активной музыкальной терапии, в основе которого лежит синтез музыкально-ритмо-двигательного воздействия. Основателем метода ритмической гимнастики является швейцарский педагог, композитор Э. Жак-Далькроз (1865-1950), который выделил музыкальную ритмику в отдельную отрасль музыкальной педагогики. А позже, на ее основе в России создается лечебная ритмика. Регулятором движений Жак - Далькроз сделал музыку, поскольку именно в ней имеется идеальный образец организованного движения. Музыка регулирует движение и дает четкие представления соотношений

между временем, пространством и движением.

В системе начального школьного образования занятия коррекционной ритмикой можно реализовать по четырем основным направлениям: оздоровительное, образовательное, воспитательное и коррекционно-развивающее. Длительность занятия - 30 – 35 минут. Частота проведения занятий – 2 раза в неделю, общая численность – 80 занятий в год. Одной из современных методик, относящихся к кинезитерапии, является психогимнастика – метод реконструктивной психокоррекции, при котором участники общаются без слов и цель которого – познание и изменение личности ребенка.

Пение вызывает музыкальное переживание, развивает эмоциональность детей, способствует групповому общению. Пение можно совмещать с танцами, драматическим действием, музыкальными рассказами.

Песни подбираются в соответствии с возрастом, диапазоном детского голоса, т. е. доступные для понимания, вызывающие эмоциональный отклик. Учащиеся могут сочинить собственную песню: первое предложение мелодии и поэтического текста придумывает учитель, а далее продолжают учащиеся. Песни собственного сочинения исполняются с радостью, вызывают удовольствие.

Игра на детских музыкальных инструментах и

ритмическая декламация дополняет музыкально-двигательные игры и упражнения. Используют два основных способа: 1) способ «телесной игры»: хлопки, щелчки, легкие постукивания и др. ; 2) способ простейшей музыкальной импровизации на музыкальных инструментах К. Орфа.

Первый способ развивает чувство ритма, усиливает двигательную, вокальную и речевую активность, координирует движения. «Телесную игру» можно использовать как ритмическое сопровождение при пении, как способ общения в групповых играх, музыкальных рассказах, играх-драматизациях, как подготовку к музыкорисованию.

Второй способ игры на детских музыкальных инструментах К. Орфа позволяет детям сочинять элементарную музыку, простейшую импровизацию. «Импровизация на музыкальных инструментах означает в психотерапии возможность избавиться от чего-то мучающего нас, чтобы обрести лучшее. Человек играет на своем инструменте то, что он не может сказать. Используя инструмент как средство самовыражения, он озвучивает, а затем и вербализует то, что отображает внутренний мир его души», – указывает Г. Г. ДекерФойгт [3. С. 169].

Дети легко осваивают игру на барабанах, тимпанах, деревянных колотушках, колокольчиках, тарелках, треугольниках, бубнах, кастаньетах, металлофонах и др.

Игра на этих инструментах не требуют специальной подготовки, но заменяет словесное выражение чувств, освобождает подавленные эмоции. Простейшая импровизация начинается с детских считалочек, ритмической декламации, пения. С помощью инструментальной игры можно создать ситуацию «разговора» или «ссоры» между разными музыкальными инструментами, или поиграть в «эхо».

Рецептивное восприятие музыки применяется с целью расслабления и положительной стимуляции в состоянии физического покоя. Б. Швабе указывает на большие возможности данного терапевтического метода: он стимулирует познавательные функции, переживание катарсиса с последующим лечебным эффектом. Музыкальные переживания личности, направленные на осознание собственного внутреннего мира, отвлекают от негативных состояний.

Г. Г. Декер-Фойгт в процессе рецептивного восприятия музыки советует выполнять следующие упражнения:

1) Принять удобную позу и прислушаться к музыке «собственного тела»: к ритму дыхания, к пульсу.

2) Представить воображаемую картину: время года, ландшафт, время дня и др. Подумать, заставляет ли музыка грезить наяву? Если да, то о чем?

3) Является ли музыка «зеркалом» вашего настроения?

4) Какая музыка связывается с теплом, лаской, близостью?

5) С какими музыкальными инструментами вступает в резонанс ваше настроение?

6) Вспоминаете ли под музыку события, ситуации или людей? Какими они кажутся сейчас? Какие чувства вы испытываете?

7) Какая музыка вас подавляет?

8) Бывает ли музыки «слишком много»? Какую музыку хочется сразу выключить?

9) Что вам известно о композиторе, его жизни? Как об этом рассказывает музыка?

10) Можно ли музыку, рождающую печаль или приносящую радость, назвать «своей»?

Рецептивное восприятие музыки хорошо использовать в сочетании с цветом или разноцветным освещением. Еще Платон говорил о глубинной взаимосвязи музыки и цвета. «Музыка не видима, а живопись не слышима. Но ассоциативно можно “видеть” музыку и “слышать” живопись. Музыкальное переживание вызывает зрительные представления, а живопись – слуховые. Эти представления опираются на реальные связи нашего жизненного опыта, где звуковое неотделимо от зримого и от других ощущений при целостном охвате и восприятии действительности», – пишет Н. В. Серов [7. С. 60]. И далее: «Цветовые ассоциации – это своеобразные “припоминания”

Платона, которые привносят в интеллект чувственные образы или эмоции, возбуждая при этом и другие органы чувств.

И звук, и цвет имеют неосознаваемую выразительность. Когда человек говорит о неосознаваемых атрибутах искусства, он использует для выражения так называемый эффект синестезии. В переводе с греческого «синестезия» (synaesthesia) – это одновременное ощущение, совместное чувство; это межчувственные ассоциации, возникающие на основе сходства или смежности разномодальных впечатлений, главным образом, слуховых, осязательных, зрительных.

Синестезией обусловлены такие привычные выражения, как «острый звук», «бархатный тембр», «мелодическая линия», «светлый тон» и др. Синестетические впечатления вызывают реальные образы пространства, движения, цвета, жеста, пластики или психического тонуса. В музыкотерапии – наиболее часто используется цветовое отображение музыки, т. е. тембр звучания ассоциируется с цветом.

Дети самопроизвольно ассоциируют звуки музыкальных инструментов с цветом. Звук и цвет воздействуют на человека гипнотически, т. е. обладают свойствами внушения и гипноза. Цвет и музыка несут информацию для бессознательного: например, зеленый, синий цвет действуют успокаивающе; желтый – возбуждает; красный – активизирует. Влияние музыки

на детей можно оценить с помощью теста М. Люшара и его многочисленных модификаций. Данная диагностика позволяет оценить эмоциональное воздействие музыки на учащихся.

Итак, рецептивное восприятие музыки выступает:

- как эмоциональный стимул освобождения, достижения релаксации;
- как средство развития мышления, воображения, фантазии;
- как средство активизации биологических ритмов с ритмом музыки;
- как форма музыкального переживания, которая устраняет психологические барьеры, обеспечивает развитие коммуникативных качеств;
- как фактор активизации детского творчества.

Музыкорисование является средством самовыражения и средством осознания внутренних конфликтов. Музыкорисование или графическую запись осуществляют непосредственно под музыку. Идея соединить рисование с музыкой возникла при обучении ритмическому черчению у чешского преподавателя рисования К. Петерса. Он разработал методику, соединяющую спонтанное рисование с музыкой. Стимулом к музыкорисованию служат движения двумя руками под музыку, постепенно переходящие в свободное «дирижирование». Такие спонтанные движения с мелками или красками в обеих руках

переносятся на доску или бумагу в виде линий, кругов, треугольников, ромбов, узелков или др. Допускается «пальцерисование» цветными и клеевыми красками всеми десятью пальцами. Детям нравится месить и «давить» краски. В результате появляется собственная «картина», вызывающая ощущение радости.

Отметим, что у каждого ребенка есть своя символика рисунков: чем острее конфликт, тем менее понятны символы.

Лучше, если символику рисунка ребенок объяснит сам. В процессе музыкорисования можно использовать музыку различных видов и жанров: песенную, танцевальную, маршевую. Начинать лучше с марша в умеренном темпе, потом перейти к песенно-танцевальной музыке и чередовать их. Музыкорисование приводит ребенка к спокойной деятельности, уравновешенному состоянию, обеспечивает возможность творческого самовыражения.

Пантомима – это, скорее, игра, сценический танец, в котором движение, жесты заменяют слова, дополняются мимикой. Короткие рассказы или музыкальные зарисовки сопровождаются музыкальной импровизацией и пантомимой участников группы. Возможен и другой вариант: учитель передает содержание рассказа музыкальной импровизацией без слов, а дети придумывают историю, сюжет и выражают его пантомимой. Для таких заданий можно использовать

образы животных, символические и фантастические образы, зарисовки настроений. Пантомима снимает двигательное напряжение, развивает эмоциональную сферу и ее пластическое выражение, пробуждает детскую фантазию.

Двигательная драматизация под музыку сочетает музыку и движение. Она предназначена для изображения сюжета произведения или музыкального пространства (например: с помощью жестов передать музыкальное пространство – «широко, далеко» или «медленно, глубоко», или «легко – тяжело»). Активное восприятие музыки, перенесенное в область двигательного выражения, создает условия для релаксации.

Музыкальные рассказы представляют собой сочинение сюжета, фабулы к музыкальному произведению в сочетании с пластическими и танцевальными движениями. Повествование рассказа можно чередовать с игрой на музыкальных инструментах; а учащимся – выступить в роли героев рассказа. Другие варианты музыкальных рассказов: прочитав его начало, а учащимся – пофантазировать и придумать его окончание; можно и наоборот, придумать начало и сюжет рассказа на заданное окончание. Одним из примеров музыкальных рассказов является симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк».

Игры с куклой-бибабо (тряпичная кукла, которую

надевают на руку). Игра приводит к переживанию катарсиса, снимает негативные состояния и внутренние конфликты, уравнивает эмоциональное состояние, развивает самостоятельность и волевые качества личности. Считается, что у каждого ребенка свой способ игры с куклой. Кукла полностью «подчиняется» желаниям ребенка, его идеям, фантазиям, олицетворяет ближайшее окружение или вымышленного героя. При игре с куклами возникает иллюзия человеческого общения. Игровые ситуации дают выход разнообразным чувствам: радости, сочувствию, эмпатии, а также выходу аффектов, агрессии. По особенностям детских игр можно определить, что именно в ближайшем окружении положительно или отрицательно влияет на ребенка.

Дыхательные упражнения под музыку используются для гармонизации внутреннего состояния, снятия напряжения голосовых связок. Дыхательные упражнения издавна рекомендовались для лечения болезней и поддержки здоровья: им уделялось огромное внимание в риторике древних римлян.

Дыхательные упражнения под музыку используются на различные гласные буквы: «о», «у», «и», «э» и др.; их можно петь отдельно или последовательно как мелодию, выполнять в положении сидя или лежа. Можно петь сонорные и шипящие согласные, подражать голосам животных и др.

Таким образом, охарактеризованные методики музыкотерапии дают хороший эффект при лечении детей, служат средством релаксации при оказании индивидуально-психологической помощи, обеспечивают музыкально-педагогическую коррекцию деятельности и поведения учащихся, а также их личностное развитие и творческое самовыражение в художественной деятельности.

🎵 Вопросы:

1. Почему в обществе назрела необходимость переориентации основной образовательной парадигмы с информационной на развивающую?
2. Для чего используются дыхательные упражнения под музыку?
3. Что такое музыкальные рассказы?
4. Расскажите об эффекте синестезии?
5. Как проводятся занятия с музыкорисованием?

Тесты

1. Методика музыкального воспитания изучает:

- А) закономерности музыкального воспитания с целью совершенствования его содержания и методов;*
- Б) методы и приемы музыкального воспитания;*
- В) организации музыкального процесса школы.*

2. В чем заключается главная особенность музыки?

- А) в ее эмоционально-чувственной природе;*
- Б) в отражении жизненной реальности;*
- В) в способности передавать мысли автора.*

3. В чем состоит воспитательная сила музыки?

А) в преобразующем влиянии на эмоционально-чувственную сферу человека;

Б) во влиянии на процессы мышления;

В) в непосредственном влиянии на окружающий мир.

4. Кто из древних философов рассматривал музыку как средство

воспитания идеального гражданина?

А) Пифагор;

Б) Платон;

В) Сократ.

5. Главные принципы технологии музыкотерапии:

А) создание специальной композиции, несущей программу здоровья;

Б) создание суггестивной программы;

В) автоматическое погружение в состояние «исцеляющего сознания».

 Литература:

1. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. М., Екатеринбург, 1999.

2. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. М., 1993.

3. Декер-Фойгт Г. Г. Введение в музыкотерапию. СПб., 2003.

4. Матейова З., Машура С. Музыкотерапия при заикании. Киев, 1984.

5. Менегетти А. Музыка души. Введение в

музыкотерапию. СПб., 1992.

6. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия: теория и практика. М., 1999.

7. Серов Н. В. Античный хроматизм. СПб., 1995.

8. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. М., Воронеж, 1998.

9. Шушурджан С. В. Руководство по музыкотерапии. М., 2005.

7. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

План:

1. Понятие изотерапии.
2. Изотерапия как технология арт-терапии в работе с младшими школьниками.
3. Занятие с использованием изотерапии.

✍ ***Самообразование:** Психокоррекционные занятия с применением изотерапии.*

🔑 ***Ключевые слова:** изобразительное искусство, ученик, учитель, программа, общеобразовательная школа, инновационный подход, цель, задачи, требования.*

Изотерапию можно назвать фундаментом арт-терапии, это самый распространённый вид терапии искусствами. В изотерапии могут использоваться совершенно различные средства для изображения: краски (гуашь, акварель, акрил, масло), карандаши, масляная и художественная пастель, фломастеры, мелки. В общем, все, что может оставлять следы на бумаге. Хотя рисовать можно не только на бумаге, но и на холсте, деревянных, стеклянных поверхностях, ткани. Чаще всего используется бумага, краски, карандаши или мелки.

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. Изотерапия дает возможность: выход внутренним конфликтам; помогает

понять собственные чувства и переживания; способствует повышению самооценки; помогает в развитии творческих способностей. Изотерапия используется: для психологической коррекции клиентов с невротическими, психосоматическими нарушениями у детей и подростков; с трудностями в общении и социальной адаптации; при внутрисемейных конфликтах. В основе лежат виды изобразительного искусства: рисование, лепка, аппликация, вязание, вышивка и т. д. Этот тип терапии задействует ещё и цветовую терапию, поскольку цвет — один из первых параметров, по которым можно оценить состояние человека.

Задачи учителя

- *помочь сохранить психологическое здоровье в процессе изменения внутреннего мира;
- *развить творческие способности;
- *сохранить познавательные интересы;
- *преодолеть негативные представления о собственной личности.

Принципы занятий

- *поддерживать в ребенке его достоинство и позитивный образ "Я";
- *говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере самого ребенка;
- *отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим собой, а не с другими детьми;

*не применять негативных оценочных суждений, отрицательного программирования;

*не навязывать ребенку способов деятельности и поведения вопреки его желанию;

*применять и одобрять все продукты творческой деятельности ребенка, независимо от содержания, формы и качества;

*не утомлять занятиями;

*использовать определенный ритуал занятия.

Изотерапия является одним из направлений популярной сегодня арт-терапии. Под этим термином понимают всевозможные занятия с детьми, в основу которых положены различные методы изобразительного искусства.

Арт-терапия - это лечение искусством, творчеством. (термин ввел А.Хилл). Рисование, лепка, аппликация являются безопасными способами разрядки напряжения.

При занятиях с детьми используются любые материалы, которые имеют отношение к изобразительному искусству - пастельные мелки, пластилин, цветная бумага, краски, карандаши и т. д. Все это применяется в активной форме лечения искусством, то есть при создании собственных художественных произведений.

Некоторые упражнения изотерапии имеют пассивную форму, при которой в работе используются

уже готовые рисунки и другие произведения искусства.

Методы изотерапии помогают детям справиться с различными проблемами и стрессами, успокоить нервную систему. После занятий у детей часто исчезает агрессия.

Организуя совместную деятельность с детьми, я заметила, что вовремя изобразительной деятельности у детей снижается импульсивность, тревожность, агрессивность, неадекватное поведение.

Изотерапия дает положительные результаты в работе с трудными детьми, помогая им справиться со своими психологическими проблемами. Приемов изотерапии очень много.

Изотерапия - это не просто занятия по рисованию, а свободное творчество, с применением различных методик, приемов, материалов которые помогают детям выплеснуть свои страхи, эмоции, снять напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие символы.

Изотерапия может способствовать достижению следующих целей:

Проработать мысли и чувства, которые воспитанник привык подавлять. Иногда невербальные средства являются единственно возможными для выражения и прояснения сильных переживаний и убеждений.

Облегчить процесс коррекции. Неосознаваемые внутренние конфликты и переживания часто бывает

легче выразить с помощью зрительных образов, чем высказать их в процессе вербальной психотерапии.

Дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам. Работа над рисунками, картинами, скульптурами является безопасным способом "выпустить пар" и разрядить напряжение.

Наладить отношения между педагогом и воспитанником. Совместное участие в художественной деятельности может способствовать созданию отношений эмпатии и взаимного принятия.

Развить чувство внутреннего контроля. Работа над рисунками и картинами или лепка предусматривают упорядочивание цвета и форм.

Занятия по изотерапии позволяют решать следующие важные педагогические задачи:

1. Воспитательная

Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию личности. Складываются открытые, доверительные, доброжелательные отношения с педагогом.

2. Коррекционная

Достаточно успешно корректируется образ «Я», который ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими

людьми. Хорошие результаты достигаются в работе с некоторыми отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы личности. Компенсирует недостающие возможности. Помогает формировать навыки межличностной коммуникации. Налаживает внутреннюю целостность и общение с самим собой. Оптимизирует личностные качества. Обеспечивает социальную адаптацию. В целом помогает достойно жить.

3. Лечебная

«Лечебный» эффект достигается благодаря тому, что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, доброжелательности. Возникают ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате мобилизуется целебный потенциал эмоций.

4. Развивающая

Благодаря использованию различных арт-терапевтических приёмов складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности. В целом происходит личностный рост человека, обретается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения.

5. Диагностическая

Таким образом, метод изотерапии выступает эффективным методом снижения уровня тревожности у детей и подростков, а также методом, направленным на профилактику девиантного поведения. Творческая деятельность помогает ребенку найти себя, реализовать свой потенциал, преодолеть свои страхи и неуверенность, а также помогает получить сведения о развитии и индивидуальных особенностях ребенка.

Используются следующие приемы (методы) изотерапии для коррекции эмоциональной сферы детей:

Изотворчество / индивидуальное рисование. Перед началом данного рисования проводится определенный психологический настрой, затем каждый находит место, где он может остаться наедине с собой. Минуты 2 дети собираются с мыслями, прислушиваются к своим чувствам. Им не надо думать о художественной стороне предстоящей работы. Они просто берут карандаши и начинают рисовать. Чтобы выразить свои чувства, линии и фигуры. Можно рисовать в цвете. Задача рисовальщика - символически изобразить, своё состояние, никакого реализма, дети рисуют то, что они увидели, почувствовали во время психологического настроя, всё, что пришло им в голову. Когда дети заканчивают рисование, они могут обмениваться впечатлениями о своих и чужих работах, при этом, не давая им оценок. Как удалось передать свои чувства, состояние? Что мешало рисовать, что помогло и другие

вопросы. В любом случае для участников главное - доверять своим чувствам и пытаться найти в своих произведениях значимую информацию о себе. Каждый использует это упражнение с целью разбудить свою фантазию и отразить в образах своё внутреннее состояние.

Свободное рисование. Каждый ребенок рисует то, что хочет рисовать, на заданную тему. На рисование выделяется примерно 30 минут, затем рисунки вывешиваются и начинается беседа с начала о рисунке высказываются члены группы, а потом автор.

Коммуникативное / парное. Этот метод помогает исследовать межличностные отношения, конфликты. Для этого занятия необходим приблизительно 1 час. Каждый ребёнок выбирает себе партнёра. Между ними кладётся большой лист бумаги, и каждый получает множество цветных мелков (цветных карандашей). Пара совместно рисует на определенную тему, при этом, вербальные контакты исключены, они общаются с помощью фигур, цветов, образов, красок, линий. После окончания рисования я выхожу на беседу о работах. При этом анализируется не художественные достоинства произведений, а те мысли, чувства по поводу процесса рисования, которые возникли у детей, и их отношения друг к другу в процессе работы. Окончив рисование, партнёры могут обсудить свои впечатления. Они могут поговорить об эмоциональных реакциях одного на

рисунки другого, обратить внимание на параллели между особенностями рисунков и особенностями поведения, которые авторы рисунков демонстрируют группе. При этом каждый из партнёров старается узнать что-то о другом.

Совместное рисование. Несколько человек (или вся группа) молча рисуют на одном листе (ватмане). По окончании рисования анализируется участие каждого члена группы, характер его вклад и особенности взаимодействия с процессом рисования, то, как каждый ребенок выстраивает отношения с другими детьми, как он начинает рисовать сколько места на листе занимает и т. д. Анализ детьми общего рисунка начинается с рассказа о том, что они хотели нарисовать, как они рисовали, что у них получилось, что они выразили на рисунке, какие чувства у них вызывает рисунок.

Групповое / дополнительное рисование.

Это упражнение позволяет каждому в группе внести свой вклад в создание рисунка. Оно является прекрасным средством для того, чтобы выявить ролевые взаимоотношения в группе и влияние одних участников на индивидуальный опыт других.

Каждый ребёнок берёт лист бумаги и цветные карандаши, ручки или мелки. Все усаживаются в круг. Каждый начинает рисовать то, что сочтёт нужным. По сигналу руководителя все передают свои начатые рисунки соседям слева и получают чужие рисунки от

соседей справа. После этого каждый продолжает начатый рисунок, будто он его собственный, внося в него изменения и дополнения. По следующему сигналу рисунки снова передают налево и получают справа и полученные дорисовывают. Рисунок должен побывать у каждого члена группы и прийти к своему «хозяину». Автор рисунка говорит, что он хотел нарисовать и что в результате общей работы на его рисунке получилось. Участникам предлагается осознать чувства, которые возникают у них, когда они видят, как было продолжено то, что они начали. Наконец, учащиеся обсуждают свои впечатления.

Занятие с использованием изотерапии проводят в 4 этапа:

1. Этап введение и «разогрев». Предполагает приветствие и подготовку участников к работе, а также создание атмосферы доверия и безопасности. Объяснение или напоминание основных правил поведения в группе. Последующий «разогрев» представляет собой разные виды физической активности и способы «настройки» на изобразительную работу: общая игра «по теме», мини-беседа.

2. Этап изобразительной работы. Представление и разработка темы, может быть и небольшая дискуссия. Учитывая небольшой возраст участников, данный этап целесообразно организовать в форме рассказывания или драматизации сказки, игры или путешествия. Можно

предложить детям «прожить» образ в движении (Представь, что в тебе зазвучала плавная, нежная музыка. Как ты будешь двигаться).

3. Этап обсуждения. Обсуждение представляет собой рассказ или комментарии участников о своей изобразительной работе. Они не просто описывают то, что нарисовано, но обычно стараются сочинить мини-сказку об изображенном персонаже. При рассказе участников о своих работах другие, как правило, воздерживаются от каких-либо комментариев или оценок, но могут задавать вопросы автору. На этом этапе занятия педагог может дать собственные комментарии или оценки хода работы, ее результатов, поведения отдельных участников и т. д. Педагог может также задать вопросы автору, направленные на уточнение содержания его работы, а также его переживаний и мыслей.

4. Завершение занятия. Предполагает подведение итогов, усиление положительного эмоционального переживания.

Варианты завершения занятия:

«Подари улыбку»

«Я хочу подарить тебе...»

«Подари тепло своего сердца»

«Свиток пожеланий» и т.д.

В настоящее время техники арт-терапии приобретают всё большую популярность. Особую

ценность арт-терапевтической работы имеет для детей, испытывающих определенные затруднения в вербализации своих переживаний, при проблемах эмоционально-личностного развития, в том числе аутизме или малоконтактности, задержке умственного развития, нарушениях слуха, зрения, двигательных функций, а также сложности переживаний и их «невыразимости». Это не значит, что арт-терапия не может быть успешной в работе с детьми, имеющими хорошо развитую способность к вербальному общению. Для них данная деятельность может являться альтернативным «языком», более точным и выразительным, чем слова. В этом случае ее психокоррекционная цель - терапевтическое воздействие при решении внутренних психологических конфликтов.

Нет оснований говорить и о наличии каких-либо противопоказаний к участию тех или иных детей в арт-терапевтическом процессе. Арт-терапевтическая работа вызывает у детей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию.

Результатом является создание положительного эмоционального настроения. Нормализация психофизического состояния и эмоционально-личностного статуса ребенка. Облегчение процесса коммуникации со сверстниками и взрослыми. Создание и развитие отношения взаимного приятия и эмпатии.

Прорабатывание подавляемых мыслей и эмоций, и, как следствие, - безопасно разряжаются саморазрушительные и разрушительные тенденции. Прорабатывание реальных проблем и фантазий, с которыми сложно работать вербально. Развитие воображения, эстетического опыта, творческого самовыражения. Повышаются адаптационные способности. Снижается утомляемость и развивается чувство внутреннего контроля. Эффективность арт-терапии проявляется в коррекции отклонений и нарушений личностного развития, в использовании внутренних ресурсов детей с ОВЗ, особенно механизмов саморегуляции и самоисцеления. Она помогает ребенку чувствовать себя нужным, узнавать о себе хорошее, развивать добрые отношения с людьми и окружающим миром. Навыки, приобретенные в процессе терапии искусством, после ее завершения ориентируют ребенка оставаться творческой личностью, желающей жить в ладу с самим собой и социумом. Социальная успешность при переходе на новую образовательную ступень и легкая адаптация к ситуации школьного обучения.

Арт-терапию, применяемую в работе с детьми, можно правомерно представить как здоровьесберегающую инновационную технологию, которая может проявляться через систему методов спонтанного творчества наравне с другими технологиями психологической и социальной работы.

Основные правила

1. Внимательно слушать друг друга.
2. Не перебивать говорящего.
3. Уважать мнение друг друга.
4. Не обязательно принимать активное участие в занятии, если не хочется.
5. Все должны чувствовать себя комфортно.

Результаты

1. Устанавливается тесный психологический контакт всех членов процесса (контакт глаз), появляется демократизм отношений;
2. У ребенка появляется чувство значимости, повышается самооценка;
3. Воспитывается чувство коллективизма;
4. Отмечается высокая степень активизации самостоятельной работы каждого ребенка (даже робкие включаются в работу);
5. На занятиях применяется индивидуальный подход к каждому ребенку;
6. Создается комфортный психологический климат в группах: доброжелательность, открытость, откровенность, выслушиваются мнения каждого;
7. Стимулируется творческий подход, рассмотрение вопроса с многих точек зрения;
8. Формируется умение слушать и принимать чужую точку зрения; умение высказывать, отстаивать свою точку зрения;

9. Идет развитие речи и коммуникативных навыков; умение четко и ёмко излагать свои мысли;

10. Уменьшается чувство тревожности, повышается уровень внимания, снимается излишняя агрессивность.

☝ Вопросы:

1. В каких целях используется изотерапия?
2. Проективное рисование в работе с зависимыми позволяет?
3. С какого возраста может применяться диагностика эмоциональных состояний?
4. Кто ввел термин «арт-терапия»?
5. Какой цвет уравнивает радужные цветовые контрасты, теплые и холодные цвета, в нем существуют единство и борьба противоположностей?
6. Какую структуру имеют арт-терапевтические занятия?
7. Что у древних китайцев обозначало слово «пентатоника»?

☑ Тесты

1. Изотерапия – это

А) метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром;

*Б) терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием;

В) метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры.

2. Изобразительное творчество позволяет клиенту:

А) ощутить и понять самого себя;

Б) выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды;

В) освободиться от негативных переживаний прошлого;

*Г) все варианты верны.

3. Изотерапия активизирует

А) конкретно-образное мышление, связанное, в основном, с работой правого полушария;

Б) абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полушарие;

*В) межполушарные взаимоотношения.

4. Основная цель изотерапии -

А) создание произведения искусства, эстетического продукта;

Б) развитие и формирование художественных навыков рисования;

*В) изучение чувств, идей и событий для развития межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе.

5. Такие изобразительные материалы, как пастель, краска и глина следует использовать при работе с:

А) гиперактивными детьми;

Б) детьми или группами, чье поведение трудно контролировать;

*В) клиентами для более свободного выражения широкого спектра эмоций.

 Литература:

1. Куликова Е. Арт-терапия для детей: увлекательные техники URL: <https://rosuchebnik.ru/material/art-terapiya-dlya-shkolnikov/>

2. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. СПб: Речь, 2016. 158 с.

3. Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. М.: Когито-Центр, 2007. 196 с.

4. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. СПб: Питер, 2002. 366 с.

5. Решетникова Е.Н. Художественно-педагогическая технология в развитии изобразительной деятельности старших дошкольников // Современные

проблемы науки и образования. образование. 2020. № 3.
URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29813>

6. Светонослова Л.Г. Арт-технологии в современном образовании: учеб. пособие для бакалавров педагогики; Шадр. гос. пед. не-Т. Шадринск: Шадринский дом печати, 2016. 74 с.

7. Таррина В.В. Skcatulka mastera: практика арт-терапии. – М.: Вариант, 2017. – 200 с.

8. Стерхова Н.С., Новоселова С.П., Соснина А.А., Разливинских И.Н. АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей №4/2022.

8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

План:

Уроки изобразительного искусства.

✍ Самообразование: Психология и символика цвета с точки зрения разные авторов, подходов, культур.

☞ Ключевые слова: мотивация, нарциссизм, некомпетентность, онтогенез, «я» - концепция

Рисовать умеют не все, но каждый человек волей или неволей занимался этим. Уроки изобразительного искусства в школе, непроизвольное создание разных картинок шариковой ручкой на тетрадном листе во время скучной лекции или совещания, вырисовывание узоров на запотевшем или заснеженном окне — таких ситуаций можно привести в пример немало. Наблюдая за рисующими людьми, психологи сделали вывод, что в такие моменты с помощью графических и цветовых образов наружу выплёскивается всё самое сокровенное. Так в конце XIX века была создана изотерапия на стыке сразу трёх наук — психологии, психиатрии и искусствоведения.

Что это такое

В узком смысле слова изотерапия — это направление арт-терапии, использующее методы изобразительного искусства для нормализации психического состояния детей и взрослых. В широком смысле это и есть непосредственно сама арт-терапия, так как изначально она подразумевалась именно как работа с рисунками людей, нуждающихся в помощи психологов и психотерапевтов. Это позднее она обросла новыми течениями (танцевальная, песочная, драматическая, музыкальная и прочие терапии), так что пришлось выделять отдельную нишу и под живопись.

Изначально изотерапия использовалась в психиатрии для диагностики заболеваний душевнобольных (конец XIX века). Затем, оформившись в отдельное направление, она перекочевала в психотерапию как часть лечебного курса некоторых психических отклонений. На сегодняшний день применяется во многих сферах. Например, в психологии это один из методов и тестирования, и коррекции. Активно привлекается в социальной работе не только с детьми, страдающими девиантным поведением, но и с разными проблемными слоями населения, включая пожилых, инвалидов, лиц без определённого места жительства.

Как это работает

В психологии есть понятие «сверхконтроля» — это

та часть сознания, которая подвергает цензуре все мыслительные формы. Именно из-за него мы говорим вслух далеко не всё, о чём думаем. Но он совершенно бессилён перед образами, в частности — которые создаются в процессе рисования. Поэтому, внимательно изучив то, что человек изобразил, психологи способны понять, что на самом деле происходит с ним и как ему можно помочь. Иногда бывает достаточно просто акта выплёскивания наружу того, что накопилось внутри, — и уже становится легче без привлечения дополнительных терапевтических методик.

Из истории

Первые отсылки к изотерапии относятся к концу XIX века, когда ещё даже термина такого не существовало. В записях доктора одной из французских клиник для душевнобольных описывается, как его пациенты любили рисовать во время обострения своих заболеваний и бросали это дело, как только шли на поправку. Эти идеи были подхвачены психиатром М. Симоном и судебным медиком А. Ардье, которые стали использовать рисунки для уточнения диагнозов психически нездоровых людей. Многие считают именно их настоящими основоположниками данного направления в психотерапии.

Сам термин впервые употребил Эдриан Кит Грэм Хилл — английский художник, педагог, арт-терапевт, достаточно популярный телеведущий. Закончив Школу искусств, пройдя Первую Мировую войну, в 1938 году

он оказался в туберкулёзном диспансере. Именно там, наблюдая за больными, он сделал вывод, что болезнь ищет выход наружу через рисунки. После Второй Мировой он стал активно внедрять арт-терапию в психологию и психотерапию. Изобразительное искусство успешно применяли в работе с детьми, прошедшими ужасы нацистских концлагерей.

Методика стала невероятно популярной и оформилась в отдельное, самостоятельное направление. Идею подхватили такие известнейшие в то время психологи, как К. Роджерс, Р. Мэй, А. Маслоу. Все они сходились во мнении, что каждый человек произвольно сдерживает в себе способности, которые необходимо освободить для успешной самореализации, и одним из самых эффективных способов для этого они считали именно изотерапию.

Цели и задачи

Основная цель изотерапии — извлечь из подсознания человека то, в чём он не признаётся даже самому себе, не говоря уже о том, чтобы с кем-то этим делиться. Иногда он не подозревает о тех проблемах, что хранятся в подкорках и мешают ему свободно наслаждаться жизнью.

Пример. Родители привели на приём девочку, страдающую заниженной самооценкой, множеством комплексов, социально неадаптированную. При этом когнитивные способности (мышление, память,

воображение) были на соответствующем её возрасту уровне. Когда на занятиях с ней была применена изотерапия, психолог заметил на всех рисунках одну и ту же деталь — кошку. Причём она всегда изображалась чёрной, страшной, большой и злой. При разговоре с родителями выяснилось, что в доме животных никогда не было. В процессе дальнейшей работы с ребёнком вскрылось, что проблема — в не сложившихся отношениях с первой учительницей, обладавшей авторитарным стилем преподавания и тем самым подавлявшей девочку. Её фамилия была — Кошкина.

Вот лишь некоторые задачи изотерапии:

помочь выплеснуть наружу всё скрытое и неосознанное;

выразить эмоции, чувства безопасным для себя и окружающих способом — снять цензуру «сверхконтроля»;

освободить от агрессии, нервозности, психологической зажатости, ревности, фобий, неуравновешенности — стабилизировать психическое и эмоциональное состояние;

развить коммуникативные навыки для социальной адаптации, восполнить дефицит общения;

поднять самооценку, избавить от комплексов;

способствовать самореализации;

помочь решить семейные проблемы;
раскрыть творческий потенциал, открыть новые возможности.

В зависимости от того, в работе с кем используется изотерапия, её задачи могут слегка корректироваться. Например, дошкольникам она помогает адаптироваться в окружающем мире, детям с ОВЗ — выразить свои эмоции, аутистам — признаться в собственных страхах, взрослым — стабилизировать своё состояние.

Основные принципы

Занятия по изотерапии организуются с учётом основных принципов, на которых базируется данное направление.

Нельзя ставить задачу нарисовать красиво или правильно. Чем произвольнее будет изображение — тем точнее оно передаст то, что происходит внутри человека.

Не давать возможности самооценивания и критики («я не умею рисовать», «художник из меня никакой»).

Предоставить широкий ассортимент изобразительных инструментов. Их выбор может о многом рассказать: карандаш возьмёт педант или перфекционист, краски — свободолюбивая натура, фломастеры — склонный к неискренности и лжи.

Никаких линеек, циркулей и прочих чертёжных принадлежностей. Всё — исключительно от руки.

Создать соответствующую обстановку, чтобы не

было отвлекающих факторов.

Психолог (психотерапевт) не должен вмешиваться в процесс рисования: нельзя ничего комментировать, уточнять, объяснять.

Обязательно, чтобы рисующий по окончании работы сам прокомментировал то, что он запечатлел. Иногда даже специалист может неправильно интерпретировать изображённое.

В групповых занятиях нельзя давать остальным участникам комментировать рисунки других без их согласия.

Чтобы отслеживать происходящие с человеком изменения, специалист собирает рисунки в отдельное портфолио, на основании которого регулярно делает выводы и поправляет курс коррекции или лечения.

При нарушении одного или нескольких принципов занятия по изотерапии могут оказаться совершенно бесполезными и неэффективными.

Виды и формы

Формы

Изотерапия представлена в двух формах — активной, когда человек рисует сам, и пассивной, когда он работает с уже готовыми произведениями искусства. В первом случае он отпускает на волю своё бессознательное, которое вырывается из-под гнёта «сверхконтроля». Во втором — высказывает суждения, которые помогают психологу (психотерапевту) понять

его внутренние убеждения и мировоззрение, а иногда и темперамент.

Например, «Чёрный квадрат» Малевича для рационалистов — всего лишь тёмный прямоугольник, для людей с застревающей акцентуацией характера — неудавшаяся картина, для гипертимного темперамента — разноцветный куб, для аффективно-экзальтированных — бунт в искусстве и т. д.

Виды занятий

Изотерапия проводится в виде индивидуальных, парных и групповых занятий.

На практике

Несмотря на то, что изотерапия активно применяется в работе со взрослыми, наиболее эффективной она зарекомендовала себя в детской психологии. Это объясняется тем, что ребёнок обладает более ярким воображением, он более изобретателен, любит игры и эксперименты, обращает внимание на мелочи и детали. Доказано, что дети выражают в рисунках максимум своих эмоций, которые они не всегда способны оформить словесно. И делают это совершенно искренне, полностью отключая тот самый «сверхконтроль», который у них функционирует ещё слишком слабо.

Для дошкольников

Данное направление часто используется для

дошкольников в детских садах. Здесь основная задача изотерапии — помочь им адаптироваться в окружающем мире и социуме. Что нужно знать, организовав занятия в этой группе:

изотерапия — отличный способ для переключения внимания с одного вида деятельности на другой;

она помогает дошкольникам устанавливать контакты друг с другом, разрешать конфликты;

для развития творческих способностей полезно устраивать парные занятия, чтобы дети взаимодействовали друг друга в создании общего образа;

взрослому тоже желательно рисовать вместе с детьми (для налаживания контакта и формирования доверия), а затем комментировать изображённое, обучая детей самоанализу и рефлексии;

яркие краски и широкий выбор рисовальных инструментов поднимают ребёнку настроение и позволяют максимально раскрыться и самореализоваться.

Самое главное, что должны учитывать взрослые, организующие занятия изотерапии для детей дошкольного возраста, — это желание и творческий порыв самого ребёнка. Без этих составляющих дело можно считать проваленным. Заставлять рисовать ни в коем случае нельзя.

Рекомендация. Есть научно-исследовательская работа «Изотерапия в коррекции и развитии психоэмоциональной сферы дошкольников» (автор —

Н. Козлова), в которой подробно расписаны аспекты данного направления.

Изотерапия как метод психологической коррекции часто используется в работе с детьми, имеющими проблемы в развитии:

инвалидами;

с задержкой в развитии (физическом, умственном, психическом);

с расстройствами психики;

с физическими недостатками;

изгоями.

Часто для детей с ОВЗ изотерапия становится единственным способом выразить себя и собственные проблемы. Она их эмоционально разгружает, позволяет им освободиться от отрицательных эмоций и агрессии. Помогает психологу (психотерапевту) понять ребёнка, вывести его на контакт. Как показывает практика, использование данного направления в работе с такими детками всегда приводит исключительно к положительным результатам. Согласно статистике, уже через 3-4 занятия (это зависит от индивидуальных особенностей) у них заметно улучшается настроение, нормализуется сон, повышается коммуникабельность и поднимается самооценка.

Для школьников

Несмотря на то, что изотерапия в основном используется в работе с детьми в детском саду, её

активно можно применять и на занятиях в школе. Она имеет мало общего с уроками ИЗО, где даётся конкретная задача, за выполнение которой ставится оценка. Это заставляет включаться «сверхконтролю». Исключение составляют занятия, когда разрешается рисовать на свободную тему.

Школьные психологи в идеале должны отслеживать результаты работы детей на уроках изобразительного искусства. Анализируя доминирующие цвета, которые использует ребёнок, выбор рисовальных инструментов, соблюдение пропорций, ведущие образы и мотивы, можно своевременно выявить имеющиеся у него проблемы психического плана. Ведь явно не норма, когда учащийся 2 класса даже весну изображает исключительно в тёмно-коричневом цвете. В изотерапии этот оттенок сигнализирует о переживании отрицательных эмоций и физического дискомфорта. Задача психолога — найти их источники и помочь ребёнку преодолеть эти негативные ощущения.

Рекомендация. Подробнее об этом можно прочитать в научно-исследовательской работе Н. П. Куликовой «Влияние изотерапии на коррекцию эмоциональной сферы учащихся».

Изотерапия для подростков имеет свои специфические черты, так как целенаправленно даже на занятиях с психологом их трудно сподвигнуть на то, чтобы они что-то нарисовали (стесняются, боятся

показать своё подсознательное, сделать что-то не так и другие причины). Поэтому здесь от специалиста требуется применение совершенно другой схемы работы:

с помощью родителей выяснить интересы подростка в живописи (это могут быть современные направления: граффити, стрит-арт, 3D-рисунки, фотореализм, фэнтези, боди-арт, мейл-арт, нет-арт);

изучить его работы в данном направлении;

выявить закономерности в технике рисования и создаваемых образах;

проводить с ним беседы об интересующем его течении;

после того, как контакт будет налажен, попросить что-нибудь нарисовать в данном направлении.

После этого уже можно постепенно собирать портфолио и вести целенаправленную работу по выявлению и коррекции имеющихся проблем психологического характера.

Для взрослых

В умелых руках профессионального психолога (психотерапевта) изотерапия может использоваться как эффективное средство коррекции и стабилизации психического состояния для взрослых. Несмотря на то, что они, как правило, более скупы на эмоции, подобные занятия позволяют снять цензуру «сверхконтроля» и выразить в рисунках то, что на самом деле ими движет:

страхи, детские и подростковые психотравмы, внутренние комплексы, навязчивые мысли и идеи.

Если в детских садах и школах обычно организуются групповые и парные занятия, то со взрослыми эффективнее всего проходят индивидуальные, когда их ничего не стесняет.

Для детей у изотерапии — широкий выбор техник и методик (с использованием пластилина, стекла и других прикладных материалов). Для работы со взрослыми часто достаточно листа бумаги и карандаша или красок.

Упражнения

В изотерапии используются самые разные упражнения. Их можно выполнять как под руководством опытного психолога, так и просто родителей, воспитателей, педагогов. Взрослые могут применять их самостоятельно для оценки и коррекции собственного психоэмоционального состояния.

Примеры упражнений изотерапии с педагогами для работы с детьми в детском саду и начальной школе:

Марание

Малышам предлагается рисовать ладошками, ножками, кулачками, пальчиками. Данное упражнение снимает запреты, позволяет ребёнку чувствовать себя свободным. Он раскрепощается и может незаметно для самого себя осмелиться на действия, которые в обычной жизни не совершает.

Монотипия

Нарисовать на стекле любой образ с помощью акварельных красок. Не дав им высохнуть, приложить к стеклу лист бумаги, прижать. Дорисовать полученный отпечаток. Дать ему название. Придумать про него историю.

Пластилиновая аппликация

Пластилин разминается в руках до тёплого и мягкого состояния. Раскатывается по листу плотного картона в виде рисунка. Украшается бисером, крупинками, зёрнами, макаронами методом их вдавливания в пластилин.

Рисование историй

Взрослый задаёт какую-либо тему (максимально обобщённую, чтобы она не сильно ограничивала свободу творчества ребёнка) для рисунка. После окончания работы необходимо описать изображённое.

Каракули

Упражнение, похожее на предыдущее, но более целенаправленное. Может применяться в изотерапии для взрослых. Предлагается без всякой задумки поводить карандашом по бумаге. Затем взглянуть в получившийся рисунок и попытаться увидеть в нём очертания какого-либо образа, а далее дорисовать его «до ума» красками.

Кляксография

Применяется в арт-терапии для гиперактивных и

раздражительных детей. На бумагу наносится крупная капля краски. Её нужно раздувать в разных направлениях, чтобы добиться какого-то более чёткого очертания.

Взрослым можно порекомендовать использовать такую методику, как мандала — это рисунок в круге. Его психологический эффект раскрыл К. Юнг, отмечая, что раскрашивание этих специфических узоров успокаивает, снимает стресс и восстанавливает в душе гармонию.

Изотерапия по праву считается одним из самых эффективных и популярных направлений в арт-терапии. Доказано, что люди на занятиях с психологом гораздо охотнее что-нибудь рисуют, нежели поют, танцуют или сочиняют стихи. Это позволяет наладить тесный контакт со специалистом и вскрыть те внутренние нарывы, которые мешают жить.

Хочется напомнить, что каждый цвет имеет свое значение:

Синий – погружение в себя, сосредоточенность на внутренних проблемах, **потребность в покое**, иногда – депрессивность.

Коричневый – пассивность, **дискомфорт**, медлительность, повышенная чувствительность.

Черный – **подавленность**, разрушение, потребность в переменах.

Фиолетовый, розовый – эмоциональная незрелость, эгоизм, погружение в себя.

Красный – агрессия, сила воли, повышенная активность, энергия.

Зеленый – комфорт, уравновешенность, благоприятный эмоциональный фон, независимость, стремление к совершенству.

Желтый – непосредственность, оптимизм, положительные эмоции.

Серый, белый – безразличие, «уход» в себя, отстраненность от проблем.

Самой главной целью рисования выступает то, что оно предоставляет возможность выразить негатив и не вспоминать о нем, например в общении с другими детьми.

Присмотритесь: не сменились ли резко цвета, размеры, плавность линий, неполнота картины у детей.

Внезапные изменения на протяжении длительного времени - повод для деликатного разговора.

А в завершение хочу раздать памятки для самих педагогов.

«23 способа поставить мозги на место»

1. Устал-рисуй цветы.
2. Злой-рисуй линии.
3. Болит-лепи.
4. Скучно-заполни лист бумаги разными цветами.
5. Грустно-рисуй радугу.

6. Страшно-плети макраме или делай аппликации из тканей.
7. Ощущаешь тревогу-сделай куклу-мотанку.
8. Возмущаешься-рви бумагу на мелкие кусочки.
9. Беспokoишься-складывай оригами.
10. Напряжен-рисуй узоры.
11. Важно вспомнить-рисуй лабиринты
12. Разочарован-сделай копию картины.
13. Отчаялся-рисуй дороги.
14. Надо что-то понять-рисуй мандалы
15. Надо быстро восстановить силы-рисуй пейзажи.
16. Хочешь понять свои чувства-рисуй автопортрет.
17. Важно запомнить состояние-рисуй цветочные пятна.
18. Если надо систематизировать мысли- рисуй соты или квадраты.
19. Хочешь разобраться в себе и своих желаниях-сделай коллаж.
20. Важно сконцентрироваться на мыслях-рисуй точками.
21. Для поиска оптимального выхода из ситуации-рисуй волны и круги.
22. Чувствуешь, что «застрел» и надо двигаться дальше-рисуй спирали.
23. Хочешь сконцентрироваться на цели-рисуй сетки и мишени.

Глоссарий

Мотивация — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Нарциссизм — черта характера, заключающаяся в исключительной самовлюблённости. Термин происходит из греческого мифа о Нарциссе, прекрасном молодом человеке, который отверг любовь нимфы Эхо. В наказание за это он был обречён влюбиться в собственное отражение в воде озера, и умер от этой любви.

Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств работника, требованиям занимаемой им места (должности, статуса). Различают профессиональную, социальную, интеллектуальную, эмоциональную, физическую и этическую некомпетентности.

Онтогенез — индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом, от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от

материнской особи (при бесполом размножении) до конца жизни.

«Я»-концепция («я»-образ, образ «я») — система представлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают относительной устойчивостью.

☝ Вопросы:

1. Кем из ученых впервые было применено искусство как терапевтическая техника?
2. Кем предложен метод «Ведомое рисование»?
3. Расскажите, как рисование способствует детскому развитию и как влияет на взрослого человека.
4. Расскажите, как и когда применяется методика «Проективный рисунок»?
5. Опишите методики, используемые в проективном рисовании.
6. Четыре типа изображений, значимых для рисуночной терапии по Е. Крамеру.
7. Назовите условия, которые необходимо учитывать при интерпретации детских рисунков.
8. Перечислите основные этапы коррекционного процесса с использованием метода проективного рисования.

Тесты

1. Форма проведения изотерапии:

А) только индивидуальная;

Б) только групповая;

*В) индивидуальная и групповая.

2. Основные этапы изотерапии

*А) свободная активность, непосредственное переживание; процесс творческой работы – создание феномена, визуальное представление; дистанцирование, процесс рассматривания, направленный на достижение интенционального видения; вербализация чувств, мыслей, возникших в результате рассматривания творческой работы;

Б) процесс творческой работы – создание феномена, визуальное представление; свободная активность, непосредственное переживание, дистанцирование, процесс рассматривания, направленный на достижение интенционального видения; вербализация чувств, мыслей, возникших в результате рассматривания творческой работы;

В) свободная активность, непосредственное переживание, процесс творческой работы – создание феномена, визуальное представление; вербализация чувств, мыслей, возникших в результате творческой

работы; процесс рассматривания, направленный на достижение интенционального видения.

3. Одной из техник изотерапии является создание циркулярных композиций – мандал, что означает:

А) «волшебный круг»

*Б) «магический круг»

В) «волшебное колесо»

4. Одним из принципов арт-терапевтического процесса является специфика отношений:

А) диада «терапевт – пациент» («консультант – клиент»)

*Б) диада «терапевт – пациент»

В) диада «произведение искусства – клиент»

5. Подход в изотерапии, который предполагает наличие конкретного задания, темы или инструкции, называется:

А) недирективный;

Б) невербальный;

*В) директивный

 Литература:

1. Грегг М.Е. Тайный мир рисунка. // Осипова А.А. – СПб., 2003.

2. Иванов И. Энциклопедия коллективных творческих дел. — М., 2009.

3. Бурлачук, Л. Ф. Психотерапия : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук, А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 496 с. - Текст : электронный.

4. Детская и подростковая психотерапия : учебник для вузов / ред. Е. В. Филиппова. - М. : Юрайт , 2023. - 432 с. - Текст : электронный.

5. Учебно-методические материалы Российской арт-терапевтической ассоциации (http://rusata.ru/uchebno-metodicheskie_materialy)

6. Возможности арт-терапии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (<https://youtu.be/ciAqvILnXJY>)

9. ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

План:

1. Развитие творческих способностей средствами изобразительного искусства.
2. Приемы творческого воображения.
3. Нетрадиционные техники рисования.

*✍ **Самообразование:** Развитие творческого воображения младших школьников посредством нетрадиционных техник рисования*

*☞ **Ключевые слова:** способность, креативность, современное изобразительное искусство, нетрадиционные техники рисования, творчество, творческая деятельность, мышление, процессы обучения, воображение, креативность, умственная деятельность, интуиция, восприятие, рассуждение, идея, любопытство.*

Быстрое развитие общинного образования во всем мире формирует инновационный и креативный подход. Это потому, что мировое сообщество характеризуется растущей потребностью в творчестве во всех сферах человеческой деятельности, возникающих под инновационным творческим влиянием, которое определяет развитие и направление любого общества.

Во многих зарубежных странах, в том числе в учебных заведениях США, Канады, Германии, России, Японии, Кореи и других стран, учебный процесс осуществляется на инновационной и креативности основе. Воображение - это процесс, посредством которого события и события, как настоящие, так и будущие, происходят в человеческом воображении как с открытым, так и с закрытым человеческим глазом. С другой стороны, созерцание - это высокое и интеллектуальное благословение, которое было создано и достигнуто в связи с творческим процессом в течение тысячелетнего исторического развития человечества.

Креативность - это личностное качество человека, которое проявляется в процессе становления человека на основе культуры. Креативность - это личная черта человека, связанная с его самосовершенствованием и развитием. Обращаясь к проблеме творчества в области педагогики, педагог-ученый, доктор педагогических наук, профессор Р.А. Мавлонова в своей научной работе высказала ценные взгляды на креативность. Его учебники «Инновации в начальном образовании», «Педагогика, интеграция, инновации в начальном образовании» посвящены творчеству. Понятие «креативность» связано с понятием «креативность». Креативность - это творчество, открытие читателя и ученика; это независимое креативность. Роль педагогов в формировании учеников на уроках технологии как

знающих и духовно зрелых людей особа в формировании их внутренней психологической ориентации на науку, образование, науку. Это учитель, который появляется в качестве шаблона для детей. Особенно в начальных классах первый учитель воплощается в роль великого человека для детей и становится образцом для подражания для детей. Поэтому креативности способности, мобильность, понимание детей, коммуникативные и перцептивные (понимание ребенка) навыки учителей начальных классов имеют большое значение. Потому что сильная мобильность, любопытство и любопытство у учащихся начальной школы научно обоснованы психологами. Нужно лишь направить такие интересы и страсти в положительное русло. Это, в свою очередь, требует больше исследований, творчества и инноваций от учителей начальной школы. При подготовке учеников к работе наряду с повышением согласованности выбора профессии важно обратить внимание на формирование творческих качеств в процессе трудового воспитания и воспитания. Творческая деятельность и навыки учеников начальной школы более заметны в восприятии художественной литературы, произведений искусства, музыки, изобразительного искусства, архитектуры, театра, кино, кукольного искусства, эстетического отношения к реальности, эстетических вкусов, благодаря чему учащиеся развивают творческие навыки и мышление. и

развивается. Трудно представить студенческое творчество без них. В процессе формирования творческого качества можно увидеть позитивное и негативное, простое и сложное поведение учащихся, поэтому задача учителя - помочь каждому ученику глубже понять творческие качества и применять их в повседневной жизни. Основная задача учителя - контролировать уровень формирования специфических качеств творчества у каждого учащегося. Потому что в результате студенты развивают такие качества, как инициативность, честность и дисциплина. Х.Р. Санакулов в своей монографии «Теория и практика ориентации учеников на выбор профессии в начальном образовании» высказал мысль о необходимости формирования креативности с учетом их специфических интересов и способностей в привлечении учеников к профессии [1].

Техники нетрадиционного рисования являются неотъемлемой частью актуального искусства, а также влияет на формирование креативности у детей младшего школьного возраста. Благодаря этому способу дети перестают бояться совершить ошибку, а это приводит к тому, что они становятся более раскрепощенными, свободными в своих мыслях и высказываниях. Т.е. креативное рисование активно развивает креативное мышление.

А.Н. Леонтьев разделил способности на две группы:

– природные или биологические; – общественно-исторические [3]. Исходя из этого креативность – это не природный дар, а способность, которая зависит от мотивации людей, которую они развивают на протяжении своей жизни. С точки зрения науки «креативность – творческие возможности/способности человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания» [4]. «Дж. Гилфорд, американский психолог, выделил шесть параметров креативности: способность к обнаружению и постановке проблем, беглость генерации идей, гибкость идей, оригинальность взглядов, способность к усовершенствованию объекта с помощью добавления деталей, способность к анализу и синтезу» [5]. Понятия «воображение» и «творчество» переплетаются, но имеют разный смысл. Воображение – это процесс, который происходит во время создания творческого продукта. Из-за это делаем вывод, что все существующие виды воображения равны всем существующим видам человеческой деятельности, а это: исполнительное искусство, живописная, художественная, также входят и техническая, конструктивная, научная и т.п. [6]. Для этого существует такое понятие, как «творческое воображение». Это высший уровень разновидности воображения, который включает в себя формирование и

проявление всех видах воображения в разных видах творческой деятельности [6]. Развитие креативных способностей играет огромную роль в жизни человека, а наиболее благоприятным периодом для формирования этих способностей считается младший школьный возраст. Дети не боятся критики, соответственно, они более склонны к свободе воображения, эмоциональной подвижности, чувствительности, потребности в новых впечатлениях, любознательности. Опыт даёт больше возможностей для свободного воображения. Отметим тот факт, что опыт ребёнка складывается и растёт постепенно, и, естественно, он отличается своей характерностью в отличие от опыта взрослого. Хотя у взрослого человека есть больше шансов для свободного воображения, чем у ребенка, но ребёнок же отличается от первого тем, что не контролирует порыв фантазии [7]. «О.М. Дьяченко к основным критериям проявления креативности у детей относит: – оригинальность выполнения творческих задач; – использование такого реструктурирования образов, при котором образы одних объектов применяются в качестве деталей для построения других» [8]. Использование креативного потенциала ребёнка или стимулирование его креативности, будут создавать возможности для повышения эффективности деятельности младшего школьника, а также для повышения успешности его обучения. При работе с иллюстрацией принято выделять

следующие критерии процесса формирования образного мышления у детей: – умение «думать картинками»; – степень новизны продукта образного мышления; – богатство изобразительных деталей создаваемых картин как продуктов образного мышления» [9]. Одним из видов креативного мышления младших школьников является продуктивная деятельность, в частности изобразительное искусство. Как направление современного (актуального) искусства влияет на развитие различных признаков креативности? Термин «современное искусство» все чаще используют в культурной деятельности. Понятие определяется, как «нечто либо совсем непонятное, либо совсем простое» [10]. Оссиан Уорд, в своей книге «Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство» [11] рассуждает о том, что на различные арт-объекты надо смотреть будто впервые, т.е. «вычеркнуть» все неудачные воспоминания о современном искусстве для лучшего его понимания. Критик создал определенную последовательность для восприятия любого современного арт-объекта. Для этого применяется термин «*tabula rasa*» (лат. «чистая доска») [10]. «Т.е. каждая буква слова «*tabula*» – правило восприятия современного искусства: – терпеливость; – ассоциативность; – бэкграунд; – усвояемость; – лучше пересмотреть; – анализ [10]. Существует ряд критерий, которые помогают развить креативные задатки у детей.

«В психологопедагогической литературе представлены следующие условия: – изменение роли обучающегося; – комфортная психологическая обстановка; – создание мотивации к обучению; – корректное педагогическое сопровождение ребенка; – совмещение различных форм работы; – междисциплинарность; – создание ситуации успеха; – самостоятельность выполнения творческого задания; – дифференциация творческих заданий по содержанию и по степени сложности; – последовательность и системность в развитии творческих способностей младших школьников» [12].

Благоприятные условия не являются гарантом высоко-развитых творческих способностей. К сожалению, учебная программа построена таким образом, что у детей остается мало времени на развитие своих креативных способностей, т.е. в приоритете стоит оттачивание упражнений для закрепления материала. Данный метод приводит к штамповому мышлению [13].

Изобразительное искусство является одним из методов развития креативных способностей. Дети очень хотят, чтобы их поняли и услышали, соответственно, изобразительное искусство является в приоритете, так как благодаря используемым инструментам они с легкостью могут выразить свои эмоции, впечатления, размышления. И поэтому изобразительное искусство пользуется популярностью у детей младшего школьного возраста. Язык графической речи выходит за рамки

норм, а пластические образы не только создаются спонтанно, но и более свободно. Исходя из этих выводов, специалисты определяют детский рисунок как графическая речь. Л.В. Выготский считал, что рисование – ведущий вид творчества в детстве [14]. «Креативные способы рисования – это не только рисование, но также и игры с красками и различными другими необычными материалами. Сочетание новых техник, использование разных материалов в работе способствуют развитию у школьников фантазии, воображения, конструктивных навыков, делают процесс более интересным, а рисунки детей более выразительными и оригинальными» [15]. Креативное рисование является одним из методов формирования творческого мышления. Т.е. благодаря такой технике ученики младшего школьного возраста перестают мыслить шаблонно, у них возникают неординарные идеи, решают вопросы новыми способами подхода, учатся отстаивать свои взгляды и идеалы, а также начинают раскрепощаться. И это все результат того, что дети не боятся ошибиться, они начинают понимать, что без проб и ошибок не достичь желаемого результата. К сожалению, данные нетрадиционные техники, в должной степени, не систематизированы и не применяются в современных образовательных программах.

«Рисование мятой бумагой – рисование бумажными комочками, которые ребенок создает сам. Для рисунков

в технике «мятая бумага» характерны нестрогие линии и некая абстрактность» [17]. 3) «Кляксография – это техника рисования для детей кляксами, пятнами, каплями и разводами» [18]. 4) «Пальцевая живопись – это «пособ передачи эмоций, чувств и состояний, исходящих из глубины сердца человека посредством прямого контакта кончиков пальцев с красками и бумагой» [15]. 5) «Интуитивное рисование – это техника живописи, которая предполагает использование линий, точек, пятен неопределенной формы для передачи человеческих чувств» [19]. «Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания на базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) считают, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие способности» [20]

Наиболее полно развивают навык креативности кляксография и работа в технике правополушарного интуитивного рисования. Занятия изобразительным искусством с использованием правополушарного рисования не только оказывает существенное влияние на развитие креативности, позволяя каждому ребенку проявить свою индивидуальность, но и формируют дивергентное мышление, помогают избежать штампов в творческих работах, расширяют художественное видение окружающего мира. У ребенка не развиваются

комплексы, страхи совершения ошибок, он открыт новым идеям, пробует совмещать различные подручные инструменты для создания неординарного продукта, его личного и неповторимого. А также благодаря техникам креативного рисования ученик младшего школьного возраста понимает, что без проб и ошибок нельзя достичь желаемого результата. Вывод Техники нетрадиционного рисования как неотъемлемая часть актуального искусства в разной степени влияет на формирование креативности у детей младшего школьного возраста. Анализ источников по проблеме развития креативности у детей младшего школьного возраста и педагогический опыт позволили нам остановиться на использовании в работе нетрадиционной техники правополушарного рисования как наиболее полной и эффективной изобразительной техники. Данный метод рисования является комбинированным, что дает ребенку больше возможностей для фантазии и творческого решения поставленных задач. А также формирует у ребенка индивидуальное/дивергентное мышление и развивает художественное видение внешнего мира. Творческий метод работы в технике правополушарного рисования является перспективным и эффективным в обучении детей с целью развития креативного мышления и гармонизации психоэмоционального состояния ребенка.

Развивать творческие способности детей можно

разными способами, в том числе и **средствами изобразительного искусства.**

В сознании людей часто живут стереотипы цветового восприятия. Нередко, поправляя рисунки детей, мы сами внушаем им, что трава должна быть зеленой, небо – голубым, огонь – оранжевым и т. д.

Этот стереотип влияет не только на изображение, но и на восприятие действительности. Важно показать, что при определенных условиях белые облака могут стать серо-голубыми или даже красными, белый снег не только белым или голубым, но и синим, розовым. Необходимо преодолевать стереотипы, учить детей творчески мыслить, видеть в природе оттенки цветов, учиться смешивать краски и передавать многообразие увиденного.

На занятиях по изобразительному творчеству ребенок должен получить знания о теплых и холодных цветах, о том, какие цвета вызывают радость, а какие спокойствие и умиротворение. Использование этих знаний в своем творчестве повышают выразительность детского рисунка, расширяют возможности восприятия самим юным художником различных явлений.

Во время рисования дети творят, фантазируют, развивается воображение.

Что же такое воображение? Как можно влиять на его развитие посредством изобразительного искусства? Какие задания можно предложить детям, которые

помогут развить их творческий потенциал?

«Воображение - это психическая деятельность, состоящая в создании представлений или мысленных образов в человеческом сознании, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности»

(«Большая советская энциклопедия»).

Существует несколько **приемов творческого воображения**.

Первым и самым простым **приемом творческого воображения** считается **агглютинация** (от греч. - склеивание).

Таким способом создано много сказочных персонажей, героев мифов, легенд: русалки, кентавры, драконы.

На основе этого приема можно предложить детям много интересных заданий творческого характера. Например, попросить детей придумать какое-то новое несуществующее животное, соединив части разных животных. Сначала его надо придумать, затем нарисовать, а потом поразмышлять, как его назвать. Важно спросить ребенка, почему возникло такое сочетание. Ответ поможет раскрыть личностные особенности ребенка. Мы рисуем не по конкретно заданному образцу, а предлагаем задуматься над заданием, поразмышлять, представить и воплотить его посредством художественного образа. Можно дать ребенку определенное задание, например, создать

животное, которое может быть сильным, смелым, добрым, умеющим хорошо бегать, летать или придумать транспортное средство, обладающее различными техническими способностями, способное передвигаться как по земле, так и по воде (амфибия, иначе говоря, выдвигать дополнительные требования к заданию).

Другой творческий прием – **аналогия**. С визуальными примерами аналогий мы сталкиваемся часто в повседневной жизни. Наблюдая с детьми на прогулке за облаками, мы часто видим какие-то образы, мысленно проводим аналогии, сравнивая их какими-то предметами. Это очень увлекательное и занимательное занятие для детей. Умение рассмотреть в пятнах краски, кляксе, падающей тени что-то знакомое, сказочное, используя ассоциации со сходными реальными формами предметов, является интересной творческой задачей для детей. Углубить умение использования приема аналогии могут различные задания, дидактические игры: «Угадай, на что похоже?», «Предметы и ассоциации» и др.

Можно рассказать детям и о том, что, все создаваемое человеком, памятники архитектуры, церковного зодчества, строения, изобретения, имеют в основе своего замысла элементы конструкций, существующих в природе. Например, если рассмотреть шишку хвойного дерева, то можно найти аналогию с памятниками архитектуры. Для этого можно предоставить детям для просмотра репродукции

произведений архитектуры (Покровский собор в Москве). Создание фантастических проектов зданий с использованием фрагментов природы – интересная творческая задача для детей. Их можно воплощать благодаря не только изобразительному творчеству, но и занимаясь ручным трудом (поделки из бросового материала, конструированием).

Преувеличение (преуменьшение) – один из приемов творческого воображения. Этот прием может быть наглядно продемонстрирован детям на примерах карикатур. Подмечая особенные характерные черты персонажа при прочтении интересного рассказа или сказки, можно предложить детям нарисовать этого героя, преувеличивая или преуменьшая ту или иную черту.

Акцентирование – умение увидеть и выделить главное, но без преувеличения или преуменьшения. Задания: нарисовать героя любимой сказки, подчеркнув главные черты характера, которые определяют образ.

Типизация – очень сложный прием, но один из главных в художественном творчестве. Важным компонентом этого приема является способность к сопереживанию (эмпатия). Работа в этом направлении очень сложна, так как в силу возрастных особенностей эта способность не раскрыта в полной мере, но ее можно развивать.

Для развития творческих способностей должны быть

созданы определенные условия. Одно из основных условий для проявления творческих способностей детей – организация интересной содержательной жизни ребенка: наблюдения за явлениями в природе, беседы о красоте, эстетике, бережное отношение к процессу и результатам детского творчества, разнообразие творческих заданий.

Не каждый из детей станет художником, но процесс рисования всегда доставит удовольствие, радость творчества, возможность видеть прекрасное в обычном, повседневном.

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогики. Эффективней начинается её развитие с школьного возраста. В. А. Сухомлинский писал: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”.

Каждый ребенок талантлив, важно вовремя разглядеть и помочь раскрыться ребенку, его способностям и дарованиям.

Не так давно в изобразительной практике в работе с детьми стали использовать **нетрадиционные методы рисования**. Занятия нетрадиционным рисованием способствует развитию воображения, творческой активности, зрительной памяти, гибкости и быстроты

мышления, оригинальности и индивидуальности каждого ребенка.

Нетрадиционных техник рисования множество:

- рисование по мокрому;
- монотипия;
- набрызг;
- рисование ватными палочками;
- рисование мыльными пузырями;
- рисование солью, крупами, песком;
- тампонирование;
- оттиск;
- рисование ладошками;
- рисование пальцами;
- рисование мятой бумагой;
- кляксография с трубочкой;
- рисование штампом;
- свеча + акварель;
- восковые мелки + акварель;
- расчесывание краски;
- рисование зубной щеткой;
- граттаж черно-белый, цветной;
- рисование нитками и др.

С помощью нетрадиционных техник можно создавать необычайные картины. Например, создать соленую картину, а ладошка может превратиться в птицу или забавное животное, клякса может принять причудливую форму и в ней можно рассмотреть что-то

очень знакомое и прекрасное.

Уже с раннего возраста с ребенком раннего возраста можно освоить рисование ладошками, ватными палочками, оттиск листьями. Каждая из техник – это своеобразная игра для ребенка, средство самовыражения.

Рисование мятой бумагой

Для начала необходимо смять лист или салфетку. На этот бумажный комочек нанести слой краски. Окрашенной стороной можно наносить отпечатки на рисунок.

Оттиск листьями.

Необходимо нанести краску на сторону листика с прожилками. Окрашенной стороной лист приложить к бумаге и пригладить. Через несколько секунд аккуратно поднять лист.

Отпечатки фруктами или овощами.

Вкусные овощи и фрукты тоже умеют рисовать. Необходимо только придать им нужную форму, подобрать подходящий цвет краски, кистью окрасить и сделать красивый отпечаток.

Рисуем ладошками

Очень интересно и увлекательно рисовать цветными ладошками. Очень приятно раскрасить свои ладошки яркими цветами и оставлять свои отпечатки на листике бумаги.

Рисуем пальчиками

Можно рисовать и пальчиками, оставляя разноцветные отпечатки на бумаге.

Рисуем мыльными пузырями

Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого в стакан с водой надо добавить любой мыльный раствор и краску. С помощью трубочки создать много пены. На пузыри прислонить бумагу. Когда станут проявляться первые узоры, можно поднимать бумагу.

Монотипия

Необходимо согнуть лист бумаги пополам. Внутри, на одной половине что-нибудь нарисовать красками. Затем лист сложить и прогладить рукой, чтобы получить симметричный отпечаток.

Кляксография

Нетрадиционная техника рисования "кляксография" (выдувание трубочкой) - это очередное волшебство творческих занятий. Такое занятие для детей очень

увлекательно, интересно и очень полезное. Так, как выдувание через соломинку укрепляет здоровье: силу лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом.

Для создания волшебной картинки потребуется большая клякса, на которую нужно дуть до тех пор, пока на листе бумаги не появится замысловатый рисунок. Когда странный рисунок готов, ему можно подрисовать детали, например, листики. Вот и получилось дерево.

Граттаж

Слово “граттаж” произошло от французского «gratter» (царапать).

Для начала работы в этой технике необходимо подготовить картон. Картон необходимо покрыть толстым слоем воска. Затем широкой кистью или губкой нужно нанести на поверхность картона темный слой краски. Когда краска высохнет, острым предметом (зубочистка) процарапывается рисунок. На темном фоне появляются тонкие однотонные или разноцветные штрихи.

☝ Вопросы:

1. Какие критерии проявления креативности у детей по Дьяченко считаются основными?
2. Что такое граттаж?
3. Перечислите и охарактеризуйте нетрадиционные техники рисования.
4. Какие приемы творческого воображения вам известны?

5. Что такое креативность?

Тесты

Методики диагностирования творческого развития обучающихся.

Методики диагностирования творческого развития обучающихся.

1. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли знать о нем все: а) да б) нет, вы хотите научиться только самому основному в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.

2. Когда вы терпите неудачу, то: а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу б) махнете рукой на эту затею, как понимаете, что она нереальна в) продолжать делать свое дело, даже, когда становится очевидно, что препятствия непреодолимы.

3. По-вашему, профессию надо выбрать, исходя из: а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней в) преимуществ, которые она обеспечит.

4. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже прошли: а) да б) нет, боитесь сбиться с пути в) да, но только там, где местность вам понравилась.

5. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось: а) да, без труда б) всего вспомнить не можете в) запоминаете только, что вас

интересует.

6. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его по слогам, без ошибок, даже не зная его значения: а) да, без затруднений б) да, если это слово легко запомнить в) повторите, но не совсем правильно.

7. В свободное время вы предпочитаете: а) оставаться наедине, поразмыслить б) находиться в компании в) вам безразлично, будете ли вы один или в компании.

8. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только тогда, когда: а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным б) вы более или менее довольны в) вам еще не все удалось сделать.

9. Когда вы один: а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой.

10. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: а) независимо от того, где и с кем вы находитесь б) вы можете делать это только наедине в) только там, где будет не слишком шумно.

11. Когда вы отстаиваете какую-то идею: а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов б) останетесь при своем мнении,

какие бы аргументы ни выслушали в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.

Обработка полученной информации

Необходимо подсчитать очки, которые набрал опрашиваемый, таким образом: За ответ «а» - 3 очка, За ответ «б» - 1 очка, За ответ «в» - 2 очка. Вопросы 1,6,7,8 определяют границы любознательности; вопросы 2,3,4,5 – веру в себя; вопросы 9 и 15 – постоянство; вопросы 12 и 13 – слуховую память; вопрос 11 – зрительную память; вопрос 14 – стремление быть независимым; вопросы 16 и 17 – способность абстрагироваться; вопрос 18 – степень сосредоточенности. Общая сумма набранных очков показывает уровень творческого потенциала.

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества.

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы этого пожелаете. 23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, может быть, вы просто недооцениваете себя, свои

способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему

 Литература:

1. Савинова Т. В., Таланина О.В. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе изобразительной деятельности // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 58–3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-mladshih-shkolnikov-v-protseesseizobrazitelnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 26.10.2021).

2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. 434 с. URL: <https://parksqt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf> (дата обращения: 24.10.2021)

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте URL: <http://childpsy.ru/lib/books/id/8102.php> (дата обращения: 24.10.2021)

4. Раевская М.Р. Развитие образного мышления младших школьников в контексте изучения изобразительного искусства // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 64–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obraznogo-myshleniyamladshih-shkolnikov-v-kontekste-izucheniyaizobrazitelnogo-iskusstva> (дата обращения:

27.10.2021)

5. Агеева Л.В., Шелякина Н.А., Астафьева Е.А. Развитие творческих способностей младших школьников / Л.В. Агеева, Н.А. Шелякина, Е.А. Астафьева [и др.]. – Текст: непосредственный // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. – С. 79–82. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/213/12227/> (дата обращения: 27.10.2021)

6. Шаханина Л. И., Федорищева Е.В., Рыжкова О.В., Чепиженко З.И. Нетрадиционное рисование как один из способов развития креативного мышления младших школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 38. – С. 191–195. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/45146.htm> (дата обращения: 22.10.2021) 111 СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7. Абрамова Л.А. Нетрадиционные приёмы рисования акварелью на мятой бумаге URL: <https://www.art-talant.org/masterklassy/891-Intradicionnye-prijomyrisovanija-akvarelju-na-mjatoj-bumager> (дата обращения 22.10.2021)

8. Вальдес М.С. Одриосола. Интуитивное рисование: развитие творческих способностей средствами арттерапии. М., 2009.

9. Ефремов В.И. Творческое воспитание и

образование детей на базе ТРИЗ. – Пенза: УниконТРИЗ.
– 2003. – 190 с.

10. Санакулов Х. Теория и практика ориентации учащихся на выбор профессии в начальном образовании. Монография. Т.: Издательство ТДПУ, 2015.

11. Мамзурина А.А. Развитие творческих способностей у младших школьников на уроках технологии. Якутск, 2017.

12. Мавлонова Р. Педагогический учебник. Т.: «Учитель», 2008.

13. Мавлонова Р.А., Санакулов Х.Р., Ходиева Д.П. Методы трудового обучения. Учебное пособие. Т.: ТДПУ, 2007.

14. Словарь педагогических терминов. Т.: «Наука», 2008.

10. ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

План:

1. Декоративно-прикладное искусство.
2. Куклотерапия: занятия, упражнения, форма проведения.
3. Коррекционная функция процесса изготовления кукол.
 - ✍ Самообразование: изготовление куклы.
 - ☞ Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, коррекция, творческая активность, куклотерапия, марионетка.

В настоящее время актуальна необходимость осуществить некоторые изменения педагогического образования в различных социальных, культурных сферах, определить его зависимость от уровня развития национального самосознания и условий региона. Именно поэтому важное значение приобретает обращение к истокам национальной культуры, которое становится особо значимым, где декоративно-прикладное искусство имеет многовековые традиции и сохраняет педагогический потенциал в эстетическом

воспитании и развитии творческой активности младших школьников.

Декоративно-прикладное искусство — вид художественного творчества, который охватывает различные разновидности профессиональной творческой деятельности, направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, эстетическую и художественную функции. Этот собирательный термин условно объединяет два обширных вида искусства: **декоративное и прикладное.**

Сложная структурная морфология декоративно-прикладного искусства определяет множество разновидностей, основанных на использовании различных методик, материалов и технических приёмов, многие из которых шлифовались веками в народном и профессиональном художественном творчестве. Так в обработке камня, дерева, кости используется резьба: резьба по камню, резьба по кости, резьба по дереву; В работе с тканями: ткачество, вязание, шитьё, золотое шитьё, лоскутное шитьё, ковроткачество, кружево, апликация, батик и многое другое. В стеклоделии: выдувание, шлифование, гравировка, роспись. В металле: выколотка, чеканка, гравировка.

Декоративно-прикладное искусство, как правило, вызывает духовно-нравственное, художественно-эстетическое удовлетворение, радость творчества.

Эстетическое отношение человека к окружающему миру, предмету проявляется в различных формах и, в частности, в декоративно-прикладной деятельности, которой присущ художественно-творческий характер труда. Красота вносится в предметный мир изделиями декоративно-прикладного искусства, что в свою очередь способствует развитию художественного вкуса, формированию эмоциональных, чувственных качеств личности. «Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем, устремленное в будущее своей мечтой о небывалом. Оно творит свой мир Красоты, живет своим идеалом Добра и Справедливости, – развивается по только ему присущим законам. Это культурная память народа, неотделимая от самых глубоких устремлений современности» [5]. Народное декоративно-прикладное творчество Узбекистана богато ритмами и повторами, оно всегда несет в себе конкретные художественные декоративные образы, различные цвето-тоновые отношения, легкодоступно, интересно учащимся, что и является основой для пробуждения и развития творческой активности младших школьников.

В настоящее время назрела настоятельная необходимость осуществлять в условиях средних общеобразовательных школах целенаправленный педагогический поиск, направленный на развитие творческой активности младших школьников на уроках изобразительного искусства с помощью предметов

декоративно-прикладного искусства, близко знакомых им с детства, с самого начала познания окружающего мира. Развитие у учащихся изобретательной, художественной, творческой активности должно производиться с учетом не только их склонности, но и природных географических условий, где они растут и воспитываются. В этом плане Узбекистан – уникальная республика, где своеобразны и природа, и традиции, и климатические условия, имеются все виды художественных промыслов и декоративно-прикладных ремесел. Использование в художественно-эстетическом воспитании разнообразных дидактических возможностей с привлечением материала декоративно-прикладного искусства с учетом национального колорита заметно влияет на развитие творческой активности младших школьников.

Для интенсивного формирования и развития творческой активности младших школьников с помощью декоративно-прикладного творчества учитывается специфика и своеобразие используемых методов и приемов обучения. Предлагаем основные базовые элементы этих условий:

1. Добровольность включения ребенка в художественно-творческую деятельность.
2. Развитие интереса учащихся к декоративно-прикладному творчеству, национально-художественной культуре.

3. Воспитание у учащихся веры в свои силы, в художественно-творческие способности, осознание ими необходимости, важности проявления активности для развития эстетических, нравственных, индивидуальных способностей.

4. Создание непринужденной творческой атмосферы урока, эмоционально-эстетического настроения учащихся на выполнение практической работы.

5. Систематическая постановка на уроках учебных художественно-творческих заданий, использование в учебном процессе потенциала арт-технологий как условия развития творческой активности младших школьников, учет особенностей национального колорита, творческих принципов арт-технологий, типологии творчества, стимулирующих активность учащихся, сочетание систематического контроля творческой деятельности младших школьников с оказанием им практической помощи.

6. Активное стимулирование и оценка практических работ учащихся путем определения уровня интереса младших школьников к художественно-творческой деятельности, использование элементов состязательности и анализа продуктов деятельности.

7. Делать обучение детей интересным. Чаще проводить выставки детского творчества.

8. Изучение и познание младшими школьниками предметов декоративно-прикладного искусства

знакомых с детства в быту (кувшин, ковер, сабля), их назначения, так как любой предмет, изделие народного творчества – это очеловеченное существо, несущее мысли и чувства, энергию и информацию своего создателя.

9. Доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, учет их индивидуальных особенностей.

Подробно рассмотрим специфику влияния перечисленных условий на развитие творческой активности младших школьников в процессе приобщения их к декоративно-прикладному творчеству.

Формирование интереса к национально-художественной культуре, развитие творческой активности младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства, проявление осознанного художественного творчества являются важными условиями в процессе обучения изобразительному искусству в школе. Одно из основных условий воспитания художественно-творческой активности учащихся в процессе обучения связано, прежде всего, с обучением учащихся декоративным возможностям языка декоративно-прикладного искусства, изучением и познанием средств выразительности пластических искусств. С этой целью на примерах, предметах, изделиях декоративно-прикладного искусства изучались, анализировались различные средства

художественной выразительности, такие как декоративная, художественная и образная выразительность изображаемых объектов, выбор формата, композиция, построение, передача формы предметов, светотень и цвет, декоративная композиция и композиционная целостность.

Одним из основных эффективных условий развития творческой активности младших школьников является куклотерапия.

Ведущей деятельностью ребенка является игра. Обучающий материал, который используется ребенком в игре, усваивается быстрее, легче. В игровой форме сложные и порой малоинтересные упражнения становятся увлекательным занятием. Ребенок, познавая реальный мир, его социальные связи и отношения, активно проецирует воспринимаемый опыт в специфическую игровую ситуацию. Основным объектом такой социальной проекции достаточно долгое время остаются куклы.

Куклотерапия, как метод, основан на процессах идентификации ребенка с любимым героем мультфильма, сказки, с любимой игрушкой. Это частный метод арттерапии, где в качестве основного приема коррекционного воздействия используется кукла как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого (психолога, воспитателя, родителя).

Куклотерапия широко используется для улучшения социальной адаптации, при коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также для работы с детьми, имеющими эмоциональную травму. Любимая игрушка «участвует» в постановке спектакля, сюжет которого является травмирующим для ребенка, попадает в страшную историю и успешно с ней справляется. По мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка нарастает и, достигнув максимальной выраженности, сменяется бурными поведенческими эмоциональными реакциями (плач, смех и т.д.) и снятием нервно-психического напряжения.

Психотерапия работает с куклами уже давно, начиная с дочери Зигмунда Фрейда - Анны Фрейд, которая посвятила свою жизнь детям, создав детский психоанализ, а по существу - детскую психотерапию. Но раньше психологи работали с готовыми куклами. С использованием в педагогике сказкотерапии на волне возрождения давно забытого старого возродился и интерес к кукле, изготовленной вручную.

Игра с куклой - это тот мир реальности, в котором живет ребенок. Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка и коррекционные задачи психолога, дает возможность самого естественного и безболезненного вмешательства взрослого в психику ребенка с целью ее коррекции или психопрофилактики.

Используется этот метод в целях профилактики дезадаптивного поведения. Коррекция протестного, оппозиционного, демонстративного поведения достигается путем разыгрывания на куклах в паре с родителями или сверстниками типичных конфликтных ситуаций, взятых из жизни ребенка.

Куклотерапия:

это тренинг, раскрепощающий застенчивых и аутичных детей;

это лучший способ проиграть и проработать конфликтные ситуации в семье, в коллективе;

это формулировка и репетиция сценариев, образов своего желаемого будущего;

это тренинг по умению «держать себя в руках» (навык саморегуляции);

это тренинг по выработке навыков адекватного выражения собственных чувств.

Процесс использования куклотерапии проходит в два этапа:

Изготовление кукол.

Использование кукол для отработки значимых эмоциональных состояний.

Коррекционная функция процесса изготовления кукол состоит в том, что, увлекаясь процессом изготовления кукол, дети становятся более спокойными, уравновешенными. Во время работы у них развивается произвольность психических процессов, появляются

навыки концентрации внимания, усидчивости, развивается воображение.

В куклотерапии используются такие варианты кукол, как:

- куклы-марионетки;
- пальчиковые куклы;
- теневые куклы;
- веревочные куклы;
- плоскостные куклы;
- перчаточные куклы;
- куклы-костюмы.

Куклы-марионетки. Принцип изготовления простых марионеток предложен Вальдорфской школой. Такая кукла состоит из головы и платья с вшитыми рукавами, она очень проста в управлении: одна нить служит для управления головой, другая - руками. Кукла может иметь одно лицо или сменные лица (что позволяет ребенку моделировать различные эмоции), а может быть без лица (что позволяет ребенку фантазировать - в каком настроении находится герой куклы).

Работа с куклой-марионеткой позволяет совершенствовать тонкую моторику руки и общую координацию движений; проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния, которые ребенок по каким-то причинам не может или не позволяет себе проявлять. «Оживляя» куклу, ребенок впервые в жизни ощущает

взрослую ответственность за действия куклы, за ее «жизнь»; может осознавать причинно-следственные связи между своими действиями и изменениями движений куклы; учится находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям; развивать произвольное внимание и способность к концентрации.

Пальчиковые куклы. Наиболее простым вариантом пальчиковых кукол являются шарики от пинг-понга или пустые скорлупки от яиц, на которых нарисованы различные выражения лиц, различные персонажи. Пальчиковые куклы могут также изготавливаться из плотного картона в виде небольших цилиндров, размер которых подбирается по размеру пальцев ребенка.

Теневые куклы. Теневые куклы используются для работы теневого театра и изготавливаются из черного или темного картона, или бумаги. Такие куклы используются преимущественно для работы над детскими страхами. Играя с такой куклой в теневом театре, ребенок получает опыт решения своей проблемы.

Обычно страх невидим. Реализуя страх в виде куклы, ребенок овладевает ситуацией, и материализованный в кукле страх лишается своей эмоциональной напряженности, своей пугающей составляющей. Ребенок может делать со своей «куклой-страхом» все, что захочет, вплоть до полного уничтожения. В этом и

состоит коррекционный смысл теневого театра и теневых кукол.

Веревочные куклы. Веревочные куклы являются многофункциональными. Они эффективны для проработки у детей проблем идентификации, общения, повышенной тревожности. Такая кукла может быть размером в рост ребенка. Она проста в изготовлении: из веревки собирается контур куклы, за петельку голова куклы пристегивается на рубашку ребенка, а палец ребенка продевается в петли, находящиеся на ладошках куклы. Таким образом, ребенок имитирует движение куклы вместе с собственными движениями.

Плоскостные куклы. Плоскостная кукла представляет собой модель куклы, вырезанной из плотного картона или тонкой фанеры. Как правило, руки куклы крепятся на шарнирах или на кнопках и являются свободно двигающимися. Такого рода куклы используются для работы с детьми, у которых имеются проблемы в общении, поведении, с нарушением образа «Я». Такая кукла может иметь сменный набор выражений лица, которые соответствуют различным эмоциональным состояниям.

Перчаточные куклы. Перчаточные куклы традиционно используются для детских кукольных театров, различных инсценировок, изображений сказок.

Объемные куклы. Объемные куклы традиционно используются для проигрывания ролевых игр. Это обычные игрушки размером в рост человека.

Типы вождения кукол

Снаружи - ребенок управляет стоящими куклами, объемными куклами.

Сверху - работа с куклами-марионетками.

Изнутри - ребенок управляет перчаточными куклами, куклами-костюмами.

Снизу - управление колпачковыми и перчаточными куклами.

Оживляя куклу, ребенок видит, что каждое его движение немедленно отражается на ее поведении. Таким образом, он получает оперативную недирективную обратную связь на свои действия. Это помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и делать поведение куклы максимально выразительным.

Достижение учебного эффекта куклотерапии возможно двумя способами.

Первый (довольно редкий), используется, если человек - болен, устал, у него депрессия, что-то накопело на душе, то человек может изготовить куклу, которая будет олицетворять эту его боль. Эта кукла будет «плохой» куклой, и человек постарается уничтожить её после того, как это «что-то» покинет его вместе с последним стежком.

Психотерапевты говорят: чтобы в Вашу жизнь пришло что-то новое, старое должно уйти, зажить своей жизнью. Но куда уйдёт старое? Чтобы «отпустить» старое, мы должны дать ему его собственную самостоятельную жизнь в теле куклы.

Второй (более распространённый) механизм заключается в эмоциональном состоянии, которое многие люди испытывают, когда заканчивают работать над своей куклой. Это прилив сил и радости. Изготовленная кукла потом становится их талисманом, помощником, кукла радуется.

Ну и наконец, изготовление и вождение кукол даёт нам всем (и детям и взрослым) следующее:

- развивает мелкую моторику руки и пластику кисти («Мануальный интеллект»);

- развивает способности к образному мышлению;

- учит концентрировать внимание;

- развивает очень редкое умение: выражать характер малыми средствами.

В куклотерапии возможны индивидуальная и групповая формы куклотерапии.

Методика использования куклотерапии в педагогике предусматривает проведение нескольких занятий.

Первый этап (первое занятие): изготовление (пошив) куклы

Второй этап (второе занятие): обучение «вождению» куклы (кукольная аэробика под руководством педагога,

что-то типа: «Куклы сели, куклы встали, куклы поклонились»), церемония «оживления» куклы, вообще знакомство со своей куклой.

Третий этап (все последующие занятия) - сказкотерапия с помощью кукол. Постановка мини-спектакля, рассказывание сказки с помощью куклы, выполнение сложных сюжетных заданий педагога с помощью кукол, создание кукольного театра.

В современной педагогике роль кукол рассматривается в различных аспектах. Куклы выступают атрибутом детства, детской культуры. Так, куклы имеют особое значение для эмоционального и нравственного развития детей. Ребенок переживает со своей куклой события собственной и чужой жизни в эмоциональных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Кукла или мягкая игрушка — заменитель реального друга, который все понимает и не помнит зла. Поэтому потребность в такой игрушке возникает у большинства детей, иногда она сохраняется и у подростков, и не только у девочек, но и у мальчиков.

Кукла для человека в детстве не обязательно «дочка» или «сын», она — партнер в общении во всех его проявлениях. Роль куклы заключается в диалоге, в котором происходит «замена» реального контакта с человеком на опосредованный контакт через куклу. С куклой ребенок быстрее и легче овладевает навыками общения (с игрушкой легче разговаривать); сегодня

куклами лечат заикание, нарабатывают моторику кисти, «рукой учат голову».

Куклотерапия — это метод обучения с помощью кукол. Возможности куклотерапии позволяют решить разные важные коррекционные задачи. Например, расширение репертуара самовыражения ребенка, достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции, коррекция отношений в системе ребенок — родитель.

Очень давно применяют перчаточных кукол в своей работе учителя начальных классов и воспитатели детских садов. На первых занятиях дети знакомятся с забавными кукольными персонажами: Незнайкой, Петрушкой, Буратино. Вместе с ними дети отправляются в путешествие в мир знаний.

На математике, русском языке, чтении, иностранном языке кукольные персонажи вместе с обучающимися осваивают навыки счета, чтения, письма. Они могут ошибаться, а задача детей -поправлять, находить ошибки. Кроме кукол – положительных персонажей, на уроках и занятиях может присутствовать, например, коварная Баба-Яга, которая будет мешать выполнять задание детям. Могут куклы принимать участие и в библиотечных уроках для детей, где они знакомят с правилами пользования библиотекой, учат, как надо обращаться с книгами.

Куклы могут служить и наглядным пособием. Ребята рассматривают и описывают их внешность, одежду, определяют характер. Действительно, куклы могут многое, но не нужно забывать, что все-таки и учат, и лечат не куклы, а люди, и потому многое зависит от того, в чьих руках они оказываются. При грамотном педагогическом подходе куклотерапия станет эффективным инструментом для коррекции эмоционально-личностных проблем, для формирования социальной уверенности и адаптации детей, для обеспечения эмоционального благополучия и психологического комфорта детей в коллективе.

☝ Вопросы:

1. Что такое куклотерапия?
2. Какие куклы можно приготовить своими руками?
3. Какие компоненты, определяющие успешность психокоррекции с помощью самодельных кукол являются главными?
4. Чему способствует изготовление и вождение кукол?
5. Какие варианты кукол используются в куклотерапии?

☑ Тесты

1. Какую среду создает декоративно-прикладное искусство?

*среду, в которой живут люди, украшая их традиции и быт

исключительно военную и армейскую среду каждую вторую среду месяца.

2. О каком символе говорят слова «Не земля родит, а небо»?

о символе земли

*о символе солнца

о символе воды.

3. Это изображение у древних народов связана с символами растительных сил земли, вечно живой и процветающей природой:

*древо жизни;

круги солнца;

лесной царь.

4. Казалось бы, маленькое существо, но имело большую силу – приносило весну, прогоняло мрак и способствовало рассвету:

лихие кони;

божья коровка;

* жар-птицы и жаворонки.

5. Какими узорами вы бы украсили наличники древних домов, чтобы они понравились вашим предкам?

узорами с изображениями людей и детей.

*узорами разных птиц и растений узорами из звезд, треугольников и кубиков.

 Литература и источники:

5. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии (текст) Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. // Практикум по креативной терапии. - СПб. - 9-191. - СПб, 2001
6. Основы куклотерапии. Галерея кукол / Гребенщикова Лариса Геннадьевна, 2007.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. – 4-е изд., дополненное. – М., 1998.
8. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям. - СПб.: Речь, 2008г
9. Фаустова И.В. Метод куклотерапии в работе с детьми старшего дошкольного возраста (текст) /Фаустова И.В. // Управление ДОУ. - 2008. - №5-С.100-107-с. 2008
10. Якушева Г.И. Народная кукла как современное педагогическое средство (текст) Якушева Г.И. // начальная школа (журнал). - 2004. - №12-с.54-56. - с. 2004
11. <https://lifemotivation.online/razvitielichnosti/samo-razvitie/kukloterapiya>
12. <https://studwork.org/spravochnik/test/iskusstvo/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo>

11. ПРАКТИЧЕСКИЕ КРУЖКИ ПО АРТ-ТЕХНОЛОГИЯМ И КРЕАТИВНОСТИ

План:

✍ Самообразование:

☞ Ключевые слова:

Креативное пространство может иметь множество типов и форм, начиная с публичных площадок и клубов по интересам, и заканчивая центрами современного искусства и целыми арт-кварталами. Необходима четкая классификация типов креативных пространств. Исследователь Д. Абрамов дает длинный список креативных пространств, среди которых он называет творческие кластеры, коворкинги, антикафе, культурные центры, галереи. Тем не менее, автор включает сюда также и кафе, бары, библиотеки, фотостудии, музеи, кинотеатры, хостелы и многое другое. Трудно с этим согласиться, так как креативные пространства обычно представляют собой многофункциональные площадки, которые, в свою очередь, могут включать бары, магазины, кафе, выставочные пространства и все остальное².

Исследователь Д. Н. Суховская предлагает наиболее

² Абрамов. Д. *Креативное пространство: что, как и зачем*. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.slideshare.net/dmitryabramov9/ss-34706403/>

удачную классификацию. Она делит креативные пространства на лофты, зоны коворкинга, арт-пространства, арт-кварталы, центры современного искусства. Автор считает правильным добавить к данной классификации антикафе, так как по мнению создателей оно также считается креативным, его концепция подразумевает не только рекреационную составляющую, но и творческую деятельность. В целом, все эти типы ориентированы на конечный продукт, который несет в себе творческую составляющую, а создатели стремятся поделиться своим опытом с другими. Автор выделяет следующие виды:

Лофт — тип жилища, переоборудованное под жильё помещение заброшенной фабрики, другого здания промышленного назначения. Лофты очень популярны в городах с депрессивными промышленными районами, где промышленность больше не выгодна, а здания фабрик и заводов пришли в запустение. Организуя лофт в зданиях заброшенных фабрик и заводов, город таким образом избавляется от депрессивных районов, а также приобретает площадку для развития творчества среди городского населения и интересное место для посещения жителями города и туристами.

Арт-пространство — бывшие промышленные пространства с большими площадями и высокими потолками использующиеся не только для жилья, но и для организации многофункциональных культурных

центров с выставочными залами, кафе, ресторанами, офисами, концертными площадками. Каждый из этих и многих других проектов представляет собой переоборудованное дизайнерами и архитекторами индустриальное пространство.

Зоны коворкинга (с английского языка «co-working» — совместно работающие) — отдельное пространство для совместной работы, в основе которого лежит модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство для своей деятельности. Схема работа коворкинга проста. Владелец большого офисного помещения сдает рабочие места за небольшую плату людям, которым иногда нужен офис: кому-то для того, чтобы провести переговоры с партнерами, кому-то нужно рабочее место, чтобы formalизовать рабочий режим. Коворкинг занимает промежуточное место между работой дома и использованием отдельного офиса. Коворкинги могут быть самостоятельным пространством, либо быть частью другого креативного пространства.

Центры современного искусства — музейно-выставочная и научно-исследовательская организация, деятельность которой направлена на развитие современного отечественного искусства в контексте мирового художественного процесса, формирование и реализацию программ и проектов в области современного искусства, архитектуры и дизайна в

стране и за рубежом.

Арт-квартал — это часть города, ориентированная отвечающая следующим критериям: относительная компактность размещения и пешеходная доступность всех объектов, обеспечивающих разнообразное и насыщенное событиями времяпрепровождение. Он может совмещать в себе как все представленные типы пространств, или некоторые из них. Он должен быть комфортным, эстетичным и аутентичным местом, где приятно и интересно проводить время. Представителям творческих индустрий арт-кварталы предоставляют возможность работать, экспонировать и продавать результаты своего труда. Инвесторам, удачно вписавшим в структуру квартала бутики дизайнерских марок, кафе, бары и т. п.³

Наиболее популярными площадками для создания творческих кластеров являются территории индустриальных районов, заводов и производственных помещений. Причинами являются зачастую удачное расположение в городе и непривлекательность для большинства инвесторов, в то время как для художников это сотни свободных квадратных метров, где можно реализовывать разные проекты. Такая тенденция является благоприятной для развития городской среды,

³ Суховская Д.Н. Реализация творческого потенциала населения через креативные пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт-территории // Молодой ученый. Краснодар: 2013. № 10. С. 650-652

когда индустриальные районы приобретают новую жизнь в современном искусстве.

На основе анализа типов креативных пространств, можно сделать вывод, что большинство из них формируются в основном на территории бывших промышленных предприятий, закрытых за ненадобностью, в заброшенных складских помещениях, в бывших индустриальных районах города. Тем самым они способствуют перерождению данных территорий в места концентрации творческих индустрий. В современной системе образования наиболее актуальной является проблема раскрытия творческого потенциала ребенка, даже возрастная граница исследований креативности у детей становится ниже и проникает в школьное детство. Происходит это в связи с процессом гуманизации обучения в целом и активном использовании индивидуального подхода в воспитании ребенка-школьника в частности.

Поэтому возникла необходимость внедрения STEAM – технологии в образовательный процесс детского сада, что дает возможность создать благоприятные условия для приобщения школьников к научно-техническому творчеству и формированию творческого мышления и воображения, креативности, первоначальных технических навыков.

О необходимости сочетания науки и искусства писали многие мыслители и ученые. Есть

физиологическое объяснение единства научно-технического и Arts-направления в образовании. Так называемая «левая» сторона мозга помогает заучивать факты и выводить логические заключения. «Правая» сторона мозга отвечает инстинктивно интуитивное мышление. STEAM образование задействует оба полушария мозга ребенка. Почти все изобретатели и ученые были также музыкантами, художниками, писателями или поэтами: Галилей — поэтом и литературным критиком, Эйнштейн играл на скрипке, Морзе — художником-портретистом и др.

Творческая деятельность, на которой базируется арт-технология, обеспечивает повышение интереса обучающихся к учебе, обеспечивает ее успешность, пробуждает стремление понять себя и окружающих, помогает детям осознать собственные эмоциональные состояния

Арт-технологии – это совокупность форм, методов и средств различных видов искусства, направленных на развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе.

Основная цель арт-технологии – создание условий для решения учебно-воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира ребенка, развития его личности.

Задачи арт-технологии:

- актуализация и развитие творческих способностей,

креативности;

- повышение самооценки и самосознания;
- развитие эмоционально-нравственного потенциала;
- формирование умения выражать эмоции;
- формирование умения разрешать конфликтные ситуации, снятие напряжения, релаксация;
- развитие коммуникативных навыков.

Арт- технологии наиболее эффективно выполняют свою функцию саморазвития креативности всех участников образовательного процесса на основе соответствующих арт-педагогических принципов, к которым относятся:

1. Принцип безоценочности взрослого к потребностям ребенка и их выражению.

2. Принцип рефлексии взрослыми переживаний ребенка как основы развития своей и его эмоциональной отзывчивости и понимания потребностей окружающих.

3. Принцип воспитания с опорой на родовые ценности семьи.

Основываясь на данных принципах педагоги и родители создают безопасную эстетическую среду, в которой развивается креативность детей, при непосредственном арт-педагогическом сопровождении, усвоении технологии ценностно-смыслового самоуправления, что и составляет содержание арт-педагогических технологий развития креативности детей.

В основе арт-педагогических технологий лежат личностно-ориентированный (учет возрастных и психологических возможностей и потребностей субъектов образовательного процесса, аксиологический (технология ценностно-смыслового самоуправления, антропологический (учет целостности в развитии личности и гармоничном соотношении ее частей, контекстный (предполагает проявление способности взрослых участников образовательного процесса к компетентной интерпретации проявляемых потребностей ребенком, полихудожественный (предполагает использование всех существующих способов художественно-творческой деятельности в развитии креативности детей школьного возраста) подходы, а также концепция драмогерменевтики (использование театральных технологий позволяет определить специфику сложившейся ситуации, содержание деятельности, последовательность целей, и полученный результат)

Эффективность арт-педагогических технологий обеспечивает решение следующих задач Федерального государственного образовательного стандарта школьного образования: о сохранении и поддержке индивидуальности ребенка, развития его индивидуальных способностей и творческого потенциала, формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; а так же обеспечивают возможность формирования

образовательных программ с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников].

Таким образом, арт-педагогические технологии обладают всеми качествами педагогических технологий, органично вписываются в их структуру и позволяют эффективно развивать креативность детей школьного возраста в определенном алгоритме на основе арт-педагогических принципов.

Проблема проекта:

Традиционное восприятие или воспроизведение образцов художественного творчества ребенком, на уровне становления предпрофессиональных навыков рисования, музицирования, сочинительства не всегда приводит к развитию у него креативности, а может оставаться на уровне воспроизведения шаблонных форм реагирования на тот или иной образец искусства, сформированных и переданных ребенку взрослыми. Педагогам и родителям помимо создания развивающей эстетической среды, необходимо так же организовать взаимодействие ребенка с образцами художественного творчества, чтобы активизировать его личный творческий потенциал.

Цель проекта: развитие творческих способностей и активизации творческого потенциала на основе изучения и освоения арт-технологий; сформировать у школьников способности выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их

интеллектуальные и творческие способности, креативное мышление.

Поддерживая стремления детей к творчеству, проект поможет детям обогатить имеющиеся знания и навыки, даст возможность использовать их, пережить радость открытий, побед и успеха.

Задачи:

- 1) Выявление уровня художественных способностей в художественном творчестве детей.

- 2) Разработка и внедрение программы в практику работы детского сада, способствующей развитию художественно-творческих способностей у школьников.

- 3) Привлечение родителей к сотрудничеству в развитии творчества детей; содействовать знакомству родителей с нетрадиционными техниками рисования, использованием в творческой деятельности бросового и природного материала.

- 4) Развитие у школьников творческих способностей через нетрадиционные техники рисования, использование бросового и природного материала.

- 5) Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

- 6) Развивать познавательные и творческие способности детей развивать эстетическое восприятие, художественный вкус.

Тип проекта: творческий.

Участники проекта: дети подготовительных групп групп, взрослые.

Сроки реализации: 1 год.

Вид проекта: творческий

Этапы реализации проекта:

1. Подготовительный этап.

Определение проблемы, цели и задач проекта.

Изучение методической литературы, публикаций в журналах «Школьное воспитание», посещение сайтов по теме проекта.

Анализ многообразия художественных техник рисования, изобразительного искусства, создания игрушек, аппликаций, подбор нетрадиционных подходящих для старшего школьного возраста;

Оформление наглядных пособий, организация предметно-развивающей среды.

1 этап.

Выявление уровня художественных способностей в изобразительном творчестве детей:

-экспериментирование с разными художественными и изобразительными материалами при решении творческих задач;

-умение использовать возможности различных изобразительных и художественных материалов для создания художественного образа;

-умение пользоваться различным оборудованием и

инструментами;

-самостоятельно «открывать» для себя способы действия с различными предметами, делая выводы в процессе анализа собственных действий;

-Развитие художественного вкуса.

-Создание развивающей среды на основе различных видов искусства, предметного окружения.

-Разработка цикла занятий с детьми и воспитателями в рамках проекта.

-Составление дидактических игр и упражнений на развитие творческого воображения, в каждом из которых сочетались бы элементы разных видов изобразительной деятельности: лепка, рисование, нетрадиционные техники.

Продукты проекта:

для детей: коллективные и индивидуальные творческие работы нетрадиционной техникой рисования,

для педагогов: картотека нетрадиционных техник рисования по изобразительной деятельности, технологические карты по разным техникам, конспекты мероприятий;

для родителей: консультации, выставки детского творчества.

Прогнозируемый результат проектной деятельности:

для педагогов:

-повышение уровня педагогической компетентности;

профессиональный рост;

- удовлетворенность работой;

- систематизация и повышение качества работы с детьми по развитию художественно-творческих способностей.

Для детей:

- развитие детского творчества в изобразительной деятельности;

- совершенствование ручной моторики; воспитание интереса и устойчивых технических в изобразительной деятельности;

- умение самостоятельно искать нужное решение;

- способность осуществлять практическое моделирование и экспериментирование;

- способность к эстетической оценке своих работ и работ других детей;

- навыки коммуникативного общения;

- формирование креативности;

для родителей:

- осознанное отношение к художественно-творческому процессу детей;

- бережное отношение к продуктам детского творчества;

- партнерские отношения родителей и педагогов в совместной организации жизни группы.

2 этап.

Ведение кружка «Разноцветные фантазии» с

использованием разных арт-технологий: рисование пальчиками и ладошками, кляксография, монотипия, рисование на песке, эбру, флюид-арт, точечное рисование, зентангл и дудлинг, спирография.

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей эффективностью взаимодействия с детским садом в развитии творческих художественных способностей детей.

Подведение итогов работы – диагностика, выставка работ семейного творчества в детском саду.

Реализация проекта.

Создание развивающей среды на основе различных видов искусства, предметного окружения.

С этой целью в детском саду создана изостудия для организации занятий по изобразительной деятельности. В студии собраны высокохудожественные образцы народно – прикладного искусства, картины русских и зарубежных художников, магнитофон, атрибуты к играм, дидактические игры, книги и методические пособия, скульптуры, столы можно расставлять по-разному, в зависимости от темы и формы проведения занятия.

Для рисования имеются необходимые разнообразные художественные материалы, от качества которых в известной мере зависят результаты обучения детей.

Необходимые изобразительные материалы:

Акварельные краски, гуашь, карандаши, фломастеры,

мелки, кофе пластилин, ватные палочки, кисточки разных размеров, кусочки поролона, детские ножницы, ткани, природный материал, шерстяные или полушерстяные нитки, растительный материал, спирографы, гелевые ручки.

Заключительный этап

выставка работ с использованием нетрадиционной техники рисования

Проведения мастер - класса для родителей и коллег.

Выставка работ.

Методические технологии и приемы нетрадиционного рисования

Календарно тематический план кружковой деятельности с использованием арт-технологий в подготовительной к школе группе

1 Сентябрь "Осенние зарисовки" Набрызг Трафареты, осенние листья, гуашь, зубная щетка

2 Сентябрь "Осенний букет" Печать листьями Листья, гуашь, кисть.

3 Сентябрь "Осенний пейзаж" Монотипия Акварель. кисти

4 Сентябрь "Осенний лес " Кофейная живопись Кофе. кисти

5 Октябрь "Пушистые животные" Печать жесткой кистью Гуашь, кисть из щетины

6 Октябрь "Осенние портреты животных" Печать листьями Листья, гуашь

- 7 Октябрь "Ежик" Кляксография Гуашь, соломинки, кисти
- 8 Октябрь "Кофейные животные" Кофейная живопись Кофе, кисти
- 9 Ноябрь "Осенний пейзаж" Пастель Пастель
- 10 Ноябрь "Осеннее дерево" Кляксография Соломинки, тушь, кисти. гуашь
- 11 Ноябрь "Осенний лист" Зендудл Гелевые ручки, трафареты
- 12 Ноябрь "Осенняя мозаика" Мозаичная живопись Карандаши цветные
- 13 Декабрь "Зима" Набрызг Трафареты, зубная щетка, гуашь
- 14 Декабрь "Зимний пейзаж" Пастель
- 15 Декабрь "Новогодняя игрушка" Зендудл Трафареты, гелевые ручки
- 16 Январь "Зимний рассвет" Диатипия Стекло, гуашь
- 17 Январь "Зимнее окно" Восковые мелки+акварель
- 18 Январь "Кружевное дерево" Печать кружевом Кусочки кружевной ткани, гуашь
- 19 Февраль "Зимняя сказка" Точечная живопись Ватные палочки, гуашь
- 20 Февраль "Снежинка" Спирография Спирограф, гелевые ручки
- 21 Февраль "Зимние узоры" Эбру Краски для эбру
- 22 Февраль "Зимние мотивы" Флюид-арт Акрил
- 23 Март "Подснежники" Пастель Трафареты.

Пастель, наждачная бумага

24 Март "Весенний пейзаж" Рисование акрилом
Акриловые краски

25 Март "Волшебный цветок" Эбру Краски для эбру

26 Март "Вербочка" Рисование по мокрой бумаге
Акварель. кисти

27 Апрель "Вербочка" Кляксография. Пальчиковая
живопись Тушь, гуашь. соломинки

28 Апрель "Волшебные букеты" Спирография
Гелевые ручки

29-30 Апрель "Весенний пейзаж" Рисование песком
Карандаш, цветной песок, клей

31 Май "Одуванчики" Набрызг Гуашь, трафареты,
зубные щетки

32 Май "Волшебные одуванчики" Точечное
рисование Ватные палочки, гуашь

33 Май Кружевные бабочки Зендудл Трафареты,
гелевые ручки

34 Май Сирень Печать листьями, ватными палочками
Листья. Ватные палочки, гуашь

👉 Вопросы:

Что такое декоративно-прикладное искусство?

☑ Тесты

📖 Литература:

Библиографическое описание: Митина, Е. В. Развитие креативности детей младшего школьного возраста в процессе обучения / Е. В. Митина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2010. — № 8 (19). — Т. 2. — С. 175-176. — URL: <https://moluch.ru/archive/19/1885/> (дата обращения: 04.01.2023).

11. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

План:

1. Понятие креативности.
2. Развитие у младших школьников креативности.
3. Методика Торренса.

✍ Самообразование: семидневный дневник развития креативности.

☞ Ключевые слова: творческое мышление, младший школьный возраст, учебная деятельность, развитие, интеллектуальное предвосхищение.

В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве и творческих индивидах. Развитие у школьников креативности – одна из важнейших задач в сегодняшней школе. В психолого-педагогической литературе понятие «креативность» трактуется неоднозначно. Существуют различные взгляды на природу, содержание этих понятий и их структуру. В связи с этим возникает множество различных определений. Основные понятия сводятся к тому, что креативность проявляется в трех контекстах: процессе, результате (продукте творческого процесса), характеристиках (свойствах) личности, то есть

рассматривается структура взаимодействующих составляющих личности: творческие способности, мотивационный компонент, интеллектуальный компонент [2, с.15]. Для развития креативности детей младшего школьного возраста необходимо развивать составляющие её компоненты. Можно выделить следующие основные условия формирования креативности:

1) учет принципов развивающего обучения (индивидуализация образования, исследовательское обучение, проблематизация);

2) построение педагогического процесса на принципах гуманистического подхода к детям (безоценочность, принятие, безопасность, поддержка);

3) проведение целенаправленных творческих занятий, направленных на развитие креативности младших школьников. Для определения уровня развития креативности можно использовать следующие методики.

Методика Е.П. Торренса (диагностика невербальной креативности) Тест может проводиться в индивидуальном или групповом варианте. Для создания благоприятных условий тестирования руководителю необходимо минимизировать мотивацию достижения и сориентировать тестируемых на свободное проявление своих скрытых способностей. Время тестирования по возможности не ограничивают, ориентировочно отводя

на каждую картинку по 1-2 мин. При этом необходимо подбадривать тестируемых, если они долго обдумывают или медлят. Предлагаемый тест состоит из 2 заданий: Задание «Круги»: нарисуйте как можно больше различных предметов, используя круг в качестве составной части. По результатам выполнения задания оцениваются: - легкость – быстрота выполнения задания – подсчет количества рисунков за определенный отрезок времени; - гибкость – число переключений с одного класса объектов на другой; - оригинальность – частота данного ответа в однородной группе испытуемых. Задание «Завершение картинок». Предлагаемый вариант теста представляет собой набор картинок с некоторым набором элементов (линий), используя которые, испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного изображения. В данном варианте теста используется 6 картинок, которые не дублируют по своим исходным элементам друг друга и дают наиболее надежные результаты. В тесте используются следующие показатели креативности: - оригинальность, выявляющая степень непохожести созданного испытуемым изображения на изображения других испытуемых (статистическая редкость ответа). - уникальность, определяемая как сумма выполненных заданий, не имеющих аналогов в выборке (атласе рисунков).

Задание «Творческие способности» направлено на

оценку количественным показателем творческого воображения и скорости процессов мышления. Испытуемому предлагается три слова, из которых испытуемому предлагается составить как можно больше осмысленных фраз за 5 минут. Каждая фраза оценивается по пятибалльной системе:

- 5 – остроумная оригинальная комбинация;
- 4 – правильное, логическое сочетание слов;
- 3 – пожалуй, и так можно;
- 2 – два слова связаны, а третье не логично;
- 1 – бессмысленное сочетание слов [3, с. 84].

Для развития креативности детей младшего школьного возраста можно предложить следующие творческие задания:

1) Школьный театр. Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие чувственной сферы детей, их артистизма.

2) Придумайте пять несовместимых сочетаний. Например: горячий снег, стальные нервы, квадратный шар.

3) Определите сходство между кошкой и мышью, фортепиано и скрипкой, зайцем и кенгуром, елью и папоротником, машиной и мотоциклом, чашкой и вазой, луной и солнцем, ежом и расческой, спичкой и факелом.

4) Игра «Что на что похоже». Задача — отгадать то, что было загадано с помощью вопроса: “На что это похоже?”.

5) Перечислить различные последствия гипотетической ситуации. Например, «все животные и птицы могут разговаривать на человеческом языке», «все люди могут летать», «каким был бы мир, если бы люди не умели считать?»

6) Привести как можно больше определений для общеупотребительных слов. Детям было предложено слово «книга».

7) Закодируйте свое имя.

8) Девочка пошла в лес и заблудилась.... Допишите рассказ.

9) Придумать предложения, состоящие из четырёх слов, причём каждое слово начинается с указанной буквы. Например, были указаны буквы ВМСК, или МКСВ. Нельзя было менять буквы местами.

10) Нарисовать заданные объекты, пользуясь определённым набором фигур.

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству возможно. Вопрос, по словам И.Я. Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для такого обучения. И очень многое здесь зависит от деятельности учителя [1, с. 36].

Актуальность развития творческого мышления у детей младшего школьного возраста обусловлена интенсивными изменениями, происходящими в системе образования, которые задают новые ориентиры в обществе и предъявляют требования к развитию

творческой личности в современных условиях. В общеобразовательной школе востребованы творческие ученики, умеющие учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способные искать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем. Следовательно, возникает необходимость формирования творческой личности младших школьников, развитию в них стремления к активному творчеству и реализации своих способностей, а также приобретению умений для формирования креативных навыков. В системе современного образования такие противоречия, которые выступают в качестве факторов, сдерживающих развитие и формирование творческого мышления школьников. Первое— это противоречие между необходимостью творческого подхода в обучении и его опорой преимущественно на репродуктивную деятельность учащихся. Учебный процесс широко опирается на познавательные возможности детей: — усвоение знаний, формирование умений и навыков строится на основе перцепции, памяти, мышления, воображения. Однако познавательные способности ребенка недостаточно используются как средство развития его творческого мышления. Второе противоречие — это противоречие между ориентацией школы на индивидуально-личностное развитие учащихся и коллективной природой процесса обучения. С одной стороны,

центральной фигурой обучения является личность ребенка, и целью образования является создание условий для проявления и развития внутреннего потенциала каждой личности. С другой стороны, обучение детей носит по своей природе массовый, коллективный характер, при котором возможности развития личностных механизмов регуляции и саморегуляции творческого мышления ограничены. Сложившиеся и традиционно существующие у нас системы школьного обучения фактически не содержат в себе (или содержат в крайне недостаточной степени) специальные меры, направленные на последовательное и систематическое выявление и развитие у детей креативности. Проблемность в использовании в педагогической практике многочисленных исследований по творческому мышлению заключается в существующем многообразии подходов как к самой трактовке понятия «креативность», так и к исследованию ее структуры, а также влияющих на ее развитие условий. Можно выделить основные работы как зарубежных, так и отечественных исследователей, которыми данная тема на протяжении многих лет достаточно активно разрабатывалась. Определенный вклад в раскрытие самого понятия «креативность» внесен Д. Б. Богоявленской, В.Н.Дружининым, А. Маслоу. Проблемы, связанные с изучением возрастной динамики креативности, раскрываются в исследованиях

Д.Б.Богоявленской, Н.С.Лейтеса, В.Н.Дружинина, П. Торренса. Проблему соотношения креативности и интеллекта поднимают в своих работах Дж. Гилфорд, К. Ямомото, П. Торренс, Н. Коган, Д.Б.Богоявленская и др. Несмотря на достаточно большое количество теоретических и практических исследований креативности, на сегодняшний день интерес к ней, как психологическому феномену не угасает, о чем свидетельствуют новые публикации в научной литературе. Следует отметить, что младший школьный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития творческого мышления. Многие ученые (Дж. Гилфорд, Б. Олмо, З. И. Калмыкова) утверждают, что творческое мышление следует развивать у ребенка уже в начальной школе с помощью методов, побуждающих учащихся к активному творческому мышлению, к гибкости суждений, быстроте и оригинальности ответов. Творческое мышление развивается только в том случае, когда учащиеся сталкиваются с учебными трудностями, для решения которых нет готовых образцов, а также продуктивность мышления зависит от создания оптимальной рабочей атмосферы, творческого климата. По мнению Е.К.Лютовой и др., в младшем школьном возрасте впервые можно говорить о полноценном творческом мышлении, но тем не менее оно отличается ситуативностью и спонтанностью проявлений [10]. Младший школьный возраст отличается от других

периодов вступлением в учебную деятельность. Психологической стороной учебной деятельности является процесс усвоения знаний разного содержания и разной степени сложности. Процесс усвоения знаний учащимися связан со слиянием общественного опыта с личным, нахождением в каждом новом факте частички субъективного и практического [13]. Сам факт вступления в процесс обучения стимулирует мотивационно-потребностную сферу ребенка, опредмечивает многие потребности и в конечном итоге образует устойчивые мотивы. С обучением дети начинают видеть по-новому свой настоящий, прошлый и будущий мир, который окрашивается влиянием новой значимой для них деятельности — деятельности познавательного обучения, которая становится ведущей. Следуя классическому тезису Д.Б.Эльконина о том, что ведущая деятельность определяет все остальные возрастные виды деятельности, которые формируются и дифференцируются в ней, правомерно говорить о том, что творческое мышление попадает под эгиду учебного процесса [12]. Ребенок постепенно научается оперировать по-новому с привычными предметами, поэтому творческое мышление обогащается за счет постоянно расширяющейся сферы умений и навыков. Также творческое мышление обогащается в плане активизации интеллектуальных и умственных сил. Содержанием творческой деятельности на данном этапе

служит учебный материал и повседневная жизнь ребенка, увиденная им в процессе учебы в другом свете. Дети впервые раскрываются в творческом процессе: они решают творческие задачи и оригинально подходят к своей повседневной жизни, перенося в нее новые знания, занимаются образным и предметным моделированием. Развитию творческого мышления способствует также постепенная интериоризация средств учебной деятельности, т.е. по мере продвижения учебного процесса ребенок перестает центрировать все внимание и усилия вокруг письма, чтения, предметного счета. Эти операции становятся повседневными и «погружаются» внутрь психики, что дает им возможность оперировать абстрактными понятиями. В конце первого класса образуется внутренний план действий, являющийся мощным двигателем творческого мышления. Внимание и восприятие подчиняются мышлению, память за счет расширения кругозора и развития мышления структурируется. Учеба подвигает психические процессы к произвольности, а развитие волевой сферы еще более способствует этому. Исходя из вышесказанного, в младшем школьном возрасте творческое мышление приобретает внутреннюю связь между процессуальным компонентом и личностно-регулятивной частью и этому способствует и возрастающая самостоятельность детей. Мышление, как известно из трудов Л. С. Выготского, Л.Ф.Обуховой

является ведущим психическим процессом в период школьного детства [8, 5]. В младшем школьном возрасте у детей движение от простого к сложному типу строится по принципу наложения, т. е. чувственное и действенное познание довольно долго остается актуальным наряду с отвлеченным и этим обогащает опыт, необходимый для решения творческих задач. Специфика этого возраста состоит в том, что разложение материала на элементы (анализ) дается детям легче, чем синтез, поэтому творческие аналитические задачи решаются учащимися младшего школьного возраста, гораздо успешнее, чем синтетические. Важно отметить в этой связи, что творческое мышление детей часто развивается по типу дивергентного, т. е. направленного на поиск нескольких вариантов. Поэтому у младших школьников наблюдается склонность к аналитическому подходу, и более выраженная способность при операции сравнения находить различия, а не сходства. Операция обобщения у них также довольно успешно развивается. Она влечет быстрое развитие способности решать творческие задачи на обобщение сначала чувственного и практически действенного плана, затем на образно-понятийном уровне и на понятийно-образном уровне. Как видно из экспериментов в работах П. П. Блонского и др., дети способны решать довольно сложные творческие задачи отвлеченного плана, оперировать широкими понятиями, осознавать комплексные

значения. Творческое мышление основывается на зарождающемся теоретическом мышлении, которое включает в себя рефлексию, внутренний план умственных действий и анализ. Л. Б. Ермолаева — Томина в своей статье подчеркивает, что творческое мышление младших школьников отличается специфическая черта — наличие в творческом процессе механизмов эмоционального и интеллектуального предвосхищения [9]. Эмоциональное предвосхищение свойственно уже школьникам и с развитием ребенка оно дополняется интеллектуальным предвосхищением, что делает творческий процесс полнее. Как указывают многие авторы, роль предвосхищения в мыслительном процессе велика, а в творческом мыслительном процессе — это определяющая роль. Таким образом, творческое мышление в младшем школьном возрасте развивается как в качественно-содержательном, так и в процессуальном направлениях. Это развитие обусловлено, прежде всего, новой для ребенка учебной деятельностью и вызываемыми ею изменениями в психических связях. Межфункциональные связи, возрастающий контроль сознания и личности, созревание более продуктивных форм мышления — служат фундаментом для образования еще несовершенной, но достаточно полноценной и гибкой творческой деятельности, которая является в свою очередь двигателем дальнейшего развития

перечисленных областей психики. Однако творческое мышление находится в сильной зависимости от несовершенства психических процессов и личности младшего школьника, и перспективы ее развития напрямую вытекают из особенностей дальнейшего обучения и дальнейшего развития всех психических структур.

☝ Вопросы:

1. Есть ли у вас навыки многозадачности?
2. Какая фраза лучше описывает вас: «сделано лучше, чем идеально» или «все должно выглядеть идеально»?
3. Как вы расставляете приоритеты в своей работе, если у вас есть несколько надвигающихся дедлайнов?
4. Объясните явление гравитации 6-летнему ребенку.
5. Объясните своей 80-летней бабушке, чем вы зарабатываете на жизнь.
6. Используйте до 5 предложений, чтобы продать мне ваш продукт.
7. Ваш коллега публично умаляет ваши достижения в работе. Как вы отреагируете?
8. Вы предпочитаете письменное или устное общение?
9. Что важнее для вас и почему: быть хорошим слушателем или хорошим коммуникатором?

10. Что вы предпочитаете и почему: работа в команде или работа в одиночку?

11. Насколько важны для вас командные мероприятия?

Тесты

1.Что общего между лягушкой и космическим кораблём?

Оба приземляются.

У каждого из них своя "стартовая площадка".

Оба устремлены к своей цели.

Миллионы людей коллекционируют их игрушечные копии.

*Всё вышеперечисленное.

2.Как вёл учёт работы Томас Эдисон?

Спокойно и линейно, записывая патент за патентом.

Отправлял посыльного к Николе Тесле, чтобы тайком выведать, как он ведёт записи.

*Фиксировал каждый свой шаг с помощью визуальных иллюстраций.

Нанимал машинистку, которая ловко облачала поток мыслей учёного в слова на печатной машинке.

3.Вы - учитель рисования в начальной школе. Один из ваших подопечных срисовывает самолёт у соседа. Ваша реакция?

*Пусть срисовывает, засранец.

Перестань подсматривать, жулик!

Молча ставлю тройку, чтобы сам сделал выводы.

Скажу его матери на собрании, что её чадо ворует чужие идеи.

Подойду и дорисую ноги. Так ребёнок поймёт, что его рисунок не похож на самолёт.

4. Как за минуту запомнить слова: саженцы, книга, иллюминатор, слон, судья, план?

Написать на ладошке, чтобы потом технично подсмотреть.

Сделаю аббревиатуру из первых букв: СКИССП.

Закрою глаза и напишу их мысленно.

*Придумаю аналогию вроде "Когда я летел для сбора саженцев на Марс, я читал книгу. Вид из окна меня настолько отвлекал, что я то и дело глядел в иллюминатор. Вдруг, я заметил слона в мантии судьи, который составлял план по покорению Марса."

5. Как развить пять основных чувств - зрение, слух, вкус, обоняние и осязание?

Одеваться, мыть голову, чистить зубы с закрытыми глазами.

Слушать музыку, нюхая цветы.

Переложить ложку/вилку в другую руку.

Всю неделю ходить на работу разными путями.

*Все варианты.

Литература:

1. Бакланова Н. К. Профессиональное мастерство работника культуры: Учебное пособие. М.: Издательство Московского государственного института культуры, 1994. – 120 с.

2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер, 2002. – 386 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

3. Ермолаева – Томина Л. Б. Проблемы развития творческих способностей детей/по материалам зарубежн. исслед.) // Вопросы психологии 1975, №5 – с. 166-176.

4. Психология творчества/Под ред. Я. А. Пономарева. – М.: Наука, 1990. –224 с.

5. Развитие творческой активности школьников/Под ред. А.М. Матюшкина. Науч. - исслед. институт общей и пед. психологии АПН СССР. - М.: Педагогика, 1991. – 160 с. Основные термины (генерируются автоматически): задание, испытуемый, младший школьный возраст, развитие креативности детей, слово.

6. Митина, Е. В. Развитие креативности детей младшего школьного возраста в процессе обучения / Е. В. Митина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2010. — № 8 (19). — Т. 2. — С. 175-176. — URL: <https://moluch.ru/archive/19/1885/>

1. Блонский П. П. Психология младшего школьника. — М., Воронеж: НПО «Модэк», 1997. — 435 с.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1991. — 93 с.
3. Ермолаева-Томина Л. Б. Исследование факторов, детерминирующих индивидуальные различия в проявлении творческой активности // Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная / Под ред. Я. А. Пономарева. — М.: Наука, 1990. — С. 117–130.
4. Лютова Е. К. Развитие личности и креативность школьников с различными уровневными и структурными характеристиками интеллекта: авт. дис. ... канд. психол. наук. — СПб.: 2000. — 18 с.
5. Обухова Л. Ф. Две парадигмы в исследовании детского развития // Вопросы психологии. — 1996. — № 5. — С. 30–38.
6. Чернецкая Н. И. Особенности развития творческого мышления в младшем школьном и подростковом возрасте // Концепт. — 2012. — № 8 (август). — ART 12108. — 0,6 п. л. — URL: <http://www.covenok.ru/koncept/2012/12108.htm>. — Гос. рег. Эл №ФС 77- 49965. — ISSN 2304–120X.
7. Эльконин Д.Б., Драгунова Т.В. Возрастные и индивидуальные особенности младших школьников. — М.: Издательство МГУ, 1970. — 180 с.

Васильева, Е. А. Теоретические аспекты развития творческого мышления в младшем школьном возрасте / Е. А. Васильева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 1717-1719. — URL: <https://moluch.ru/archive/91/19462/> (дата обращения: 04.01.2023)

12. ПРАКТИЧЕСКИЕ КРУЖКИ ПО АРТ-ТЕХНОЛОГИЯМ И КРЕАТИВНОСТИ

План:

1. Современная кружковая работа в школе.
2. Арт-технологии: специфика применения в образовании.
3. Развитие креативности у учеников начальных классов.

✍ Самообразование: план кружка по арт-технологии.

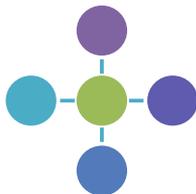
☞ Ключевые слова: внеурочная деятельность, потребность, личностно-ориентированная модель, арт-педагогика, арт-технология.

Государственные образовательные стандарты нового поколения предусматривают включение в учебный план школы внеурочной деятельности по различным направлениям развития личности.

История ГОСОСО

05.01.1998 год	

Различные направления развития личности

В Узбекистане имеется значительный опыт организации внеурочной работы. Новый этап в образовании нуждается в осмыслении этого опыта, обновлении учебно-методического обеспечения всего комплекса внеурочной деятельности школьников.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников кроме учебной деятельности. Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. Задача каждого педагога состоит в том, чтобы создать условия, при которых любой ребёнок мог бы двигаться по пути к совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно, а главное «научить учиться» и делать это на протяжении всей жизни. В отличие от уроков занятия по внеурочной деятельности радикально отличаются по своему содержанию. Главным преимуществом

внеурочной деятельности по сравнению с уроком является то, что направление образовательной деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и потребностей.

Одной из эффективных форм организации внеклассной деятельности является кружковая работа.⁴

В кружки объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ, исслед.

Как показывает опыт, в кружках нередко приходится объединять учащихся разных классов, владеющих, естественно, разным уровнем трудовых знаний и умений. Это необходимо учитывать при организации и планировании содержания работы, при распределении ее между детьми. Руководитель кружка при участии детей составляет общий план работы на определенный отрезок времени - учебную четверть. Составляется также план проведения каждого занятия. Во всех случаях желательно планировать и проводить работу так, чтобы обучающиеся на каждом занятии узнавали что-то новое, интересное, чтобы они успевали выполнить намеченную практическую работу и

⁴ Анастаси А. Психологическое тестирование / Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского. – М.: Педагогика, 1982. Стр 24

получить удовлетворение от ее завершения. Не менее важно планировать работу таким образом, чтобы на каждом занятии и трудовом задании были выделены основные воспитательные задачи. Эти задачи необходимо решать в интересной для детей форме. Они должны быть направлены на убеждение обучающихся в важности общественно полезного и преимуществах коллективного труда, в значении трудовой культуры для производительности труда и его качества.

Арт-технологии: специфика применения в образовании

Одной из приоритетных задач в условиях реформирования отечественного образования остается охрана и укрепление физического и психологического здоровья ребенка, что очень важно в нашем нестабильном, быстро меняющемся мире, где имеет место постоянно увеличивающаяся нагрузка на психику детей. На первое место в системе образования выходит личностно-ориентированная модель общения педагога с детьми, где ведущая роль отводится эмоциональной и коммуникативной сфере ребенка, повышению его адаптивных возможностей. Разработаны различные технологии, направленные на развитие эмоциональной и коммуникативной сферы дошкольника: визуальная арт – технология (рисунок, лепка, песочная технология);

музыкальная арт – технология; сказочная арт – технология и т.д.

В рамках внеклассной деятельности важным педагогическим средством является организация кружковой работы по арт-технологии. Арт-технологии – это совокупность форм, методов и средств различных видов искусства, направленных на развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе. Арт-технологии называют также художественно-творческими технологиями, подразумевая под ними совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности педагога или психолога, которые позволяют воздействовать на личность ребенка (подростка) средствами художественного творчества. В педагогическом контексте использования арт-технологий обычно говорят об арт-педагогике – обучении и воспитании средствами различных видов искусств.⁵

Однако, следует четко разграничивать понятие арт-технологий с понятием арт-терапия. Они, конечно, имеют много общего, но пользуясь одними средствами, решают разные задачи. Арт-терапия направлена на психологическую коррекцию и лечение, в свою же

⁵ Криволапова Н.А. *внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся.* – М.: Просвещение, 2012. Стр 57

очередь арт-технологии способствуют достижению целей и решению задач развития личности и ее образования.

Арт-технологии разрабатываются на основе комплекса ведущих идей гуманизма, креативности, интегративности и рефлексивности и задают ориентацию для практической деятельности арт-педагога. Кроме того, они реализуются в процессе невербального общения, что важно и ценно для тех детей, которые не расположены к открытому общению, так как не очень хорошо говорят на русском языке, не всегда могут словами выразить свои внутренние переживания.

Арт-технологии могут быть применены в условиях образовательного процесса (в практике преподавания предметов гуманитарного и художественного циклов – литературы, музыки, изобразительного искусства, интегрированных уроков) и внеурочной деятельности обучающихся, в условиях реализации моделей внеурочной деятельности в школе полного дня, в системе дополнительного образования детей, в работе волонтеров и т.п.

Благодаря использованию арт-технологий, каждый ребёнок делает собственные открытия, выходит за рамки привычного, увлекается, создавая уникальные художественные образы; обобщает эстетические представления об окружающем мире; сможет найти

новых друзей, снять стрессовое напряжение, сократить адаптивный период вынужденной смены места жительства и обучения; выстроить доброжелательные отношения с ровесниками и взрослыми; восстановить физическое здоровье, улучшить душевное и духовное самочувствие.

В современных исследованиях выделяется очень важный аспект: арт-технологии могут использоваться с различными возрастными категориями дошкольников. Арт-технологии выходят за рамки работы с детьми, имеющими проблемы, но в то же время не дублируют сферу художественного образования и эстетического воспитания. То есть, в содержание понятия «арт-технологии» не следует включать только специальное художественное обучение детей с проблемами, также не стоит сводить смысл арт-технологий к обучению навыкам рисования, а следует добавить формирование основ художественной культуры и социальную адаптацию личности средствами искусства.

Поскольку арт-технологии включают в себя средства и методы, способствующие более качественному и эффективному обучению и воспитанию, то их задачи включают в себя создание позитивного, мотивированного процесса обучения и воспитания, а также условий личностного развития. Решение этих задач возможно через осознание и активизацию жизненных ресурсов; развитие и

активизация творческого потенциала; обучение навыкам саморегуляции; обучение коммуникативным навыкам; развитие сферы восприятия.

В арт-педагогике обучение технологическим приемам рассматривается как средство достижения педагогических задач. Освоение художественных приемов и технологий работы художественными материалами осуществляется через исследование возможностей этих материалов, иногда через игру с ними, через неожиданные комбинации и смешение техник. Умение обращаться с художественными материалами ведет к большей свободе, дает новый импульс развитию, стимулирует самовыражение. Художественные материалы в реализации арт-технологий можно классифицировать: графические, живописные, имитационные.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что арт-технологии имеют огромный потенциал для создания положительного климата в обществе. Арт-педагогика в целом и АРТ технологии, в частности, имеют много общего в функции коррекции, диагностики, профилактики средствами искусства и художественной деятельности, а также нарушений социальной, психологической, профессиональной адаптации детей. В настоящее время сделан вывод о специфическом влиянии работы с разными художественными объектами на

эмоциональное состояние ребенка. Изучение влияние художественных объектов на оздоровление эмоционального состояния ребенка находится в стадии исследования, но неоспорим тот факт, что эти данные в скором времени дадут толчок к развитию всей арт-педагогике.

Развитие креативности у учеников начальных классов

В числе приоритетных стратегий модернизации современного образования остается направленность на развитие творческого потенциала школьников как определяющего условия гибкой адаптации к реалиям социума. Известно, что младший школьный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития многих способностей личности, включая общую способность к творчеству - креативность.

Под креативностью в научных исследованиях понимают комплекс интеллектуальных и личностных особенностей человека, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и нешаблонному их решению. Концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности приобрела популярность после работ Дж. Гилфорда.

Он упоминает шесть параметров креативности:

1. Способность к обнаружению и постановке проблем.

2. Способность к генерированию большего числа идей.

3. Гибкость – способность к продуцированию разнообразных идей.

4. Оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно.

5. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали.

6. Способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу.

Е.П. Торренс определяет креативность как процесс проявления чувствительности к проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии, несообразности и т.д.; фиксации этих проблем, поиска их решений, выдвижения гипотез; проверок, изменений и перепроверок гипотез; и, наконец, формулирования и сообщения результата решения. По мнению Е.П. Торренса, креативность - естественный процесс, который порождается сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или незавершенности. Креативность может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятельности. Она может характеризовать личность в целом и (или) ее отдельные способности.

Креативный потенциал есть в каждом ребенке, и необходимо развивать такие качества креативной личности, как активность, любознательность, фантазию, зоркость, оптимизм, беглость и гибкость мышления. На основе креативного потенциала развиваются креативные способности: комплекс индивидуальных психологических способностей личности, позволяющий ей успешно решать проблемные, творческие задачи в нестандартных ситуациях, способность и готовность к творческой созидательной деятельности. Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным в будущее, созидающим и видоизменяющим свое настоящее.⁶

Работу с арт-терапевтическими техниками в школе можно проводить, используя самые разнообразные стратегии и организационные формы. В начальной школе удобным является проведение еженедельных сорокаминутных занятий, включенных в систему обычных уроков. Занятия носят комбинированный характер, сочетаются различные виды деятельности, методы, которые направлены на развитие креативности учеников младшего школьного возраста.

Цель занятий – предоставить учащимся педагогические средства, обеспечивающие их саморазвитие, понимание самих себя и своего места в

⁶ Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Торренса. Методическое руководство. СПб.: Иматон, 1998. Стр 223

мире, других людей, а также закономерностей мира, в котором они живут, понимание перспектив будущего.

Система занятий с использованием арт-терапевтических техник, направленная на развитие творческого потенциала детей, составляется с учетом особенностей детей младшего школьного возраста.

Основными условиями реализации креативности мы считаем организацию взаимодействия детей и взрослых в соответствии с принципами гуманистической психологии (безоценочность, принятие других, безопасность, поддержка). Другим важным условием развития креативности является содержание материала.

Список использованной литературы

1. Анастаси А. Психологическое тестирование / Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского. – М.: Педагогика, 1982.

2. Криволапова Н.А. внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. – М.: Просвещение, 2012.

3. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Торренса. Методическое руководство. СПб.: Иматон, 1998

Список использованных WEB-сайтов

1. <https://www.1urok.ru/ategories/15/articles/55910>

2. <https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2022/10/03/programma-kruzhka-masteritsa-kreativnoe-rukodelie>

3. <https://www.maam.ru/detskijasad/programma-kruzhka-kreativnoe-tvorchestvo.html>

Глоссарий по содержанию

Арт-технологии - то система последовательных действий педагога, направленных на решение учебно-воспитательных задач, с использованием различных видов искусства создание условий для решения воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира школьника, развития его личности.

Креативность - (от лат. creatio — творчество) — умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. К тому же креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, воображения и оригинальности. Прослеживается в различных видах деятельности, её продуктах, а также в отдельных сторонах качества личности. «Креативность» и «Творчество» — схожие, но не одинаковые понятия.

Рефлексивность – это устремлённость на максимальную осознанность собственных поступков, другими словами настроенность на нахождение смысла происходящих событий и взаимосвязей между ними. Она считается системообразующим и многофункциональным личностным качеством, способствующим эффективному усвоению, углублению

и переработке социального опыта, переключению с внешнего уровня на внутренний план.

Арт - терапия - это метод развития и изменения сознательных и бессознательных сторон психики личности с помощью различных форм и видов искусства. Арт-терапия все чаще рассматривается как инструмент прогрессивной психологической помощи, способствующий формированию здоровой и творческой личности.

Интегративность - определяет качественное состояние процесса интеграции в целом и характеризуется такими чертами, как состав компонентов, вступающих во взаимосвязи, интенсивность процесса образования целостности, а также результат интеграции - структуру установившихся взаимосвязей и взаимодействий между элементами.

Вопросы с ответами по содержанию

Вопрос: Сколько параметров креативности упомянул Дж. Гилфорда?

Ответ: Он упоминает шесть параметров креативности:

1. Способность к обнаружению и постановке проблем.
2. Способность к генерированию большего числа идей.

3. Гибкость – способность к продуцированию разнообразных идей.

4. Оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно.

5. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали.

6. Способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу.

Вопрос: Как описывал креативность Е.П. Торренс?

Ответ: По мнению Е.П. Торренса, креативность – естественный процесс, который порождается сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или незавершенности. Креативность может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятельности. Она может характеризовать личность в целом и (или) ее отдельные способности.

Вопрос: В каких условиях можно применять Арт-технологии?

Ответ: Арт-технологии могут быть применены в условиях образовательного процесса (в практике преподавания предметов гуманитарного и художественного циклов – литературы, музыки, изобразительного искусства, интегрированных уроков) и внеурочной деятельности обучающихся, в условиях

реализации моделей внеурочной деятельности в школе полного дня, в системе дополнительного образования детей, в работе волонтеров и т.п.

Вопрос: Что такое Арт-технологии?

Ответ: Арт-технологии – это совокупность форм, методов и средств различных видов искусства, направленных на развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе.

Тесты с 4 вариантами ответов по содержанию реферата

1. Креативность это.....

А) выносливость мышления

Б) умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов

В) умение человека воспринимать большой объём информации

Г) умение человека запоминать информацию без потерь

2. Как переводится слово “Креативность” от латинского языка?

А) творчество

Б) умения

В) способность

Г) мышление

3. Что такое Артпедагогика?

А) вид новой науки

Б) инновационный процесс

В) отрасль педагогической науки, базирующаяся на слиянии педагогики и искусства, и изучающая закономерности воспитания и развития человека посредством искусства.

Г) план проведения урока

4. Кого считают “отцом современной теории творчества”

А) Е.П. Торренс

Б) Джон Роберт Андерсон

В) Эллиот Аронсон

Г) Рассел Баркли

Таблица 1.

№ Вопроса	1	2	3	4
Правильные ответы	Б	А	В	А

Основная цель арт-технологии

создание условий для решения учебно-воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира школьника, развития его личности.

Задачи арт-технологии

актуализация и развитие творческих способностей учащихся;

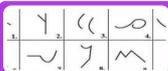
- повышение самооценки и самосознания;
- развитие эмоционально-нравственного потенциала;
- формирование умения решать внутренние и групповые проблемы;
- формирование умения выражать эмоции;
- формирование умения разрешать конфликтные ситуации, снятие напряжения, релаксация;
- развитие коммуникативных навыков

В основе арт-технологии лежит

техника активного воображения, которая предлагает учащимся возможность для самовыражения и самореализации через результаты своей творческой художественной деятельности.

Тест Торенса Э.П

Завершите фигуры

Нарисуйте картинку

Повторяющиеся линии

13. ДИАГНОСТИКА КРЕАТИВНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

План:

1. Диагностика креативного мышления младших школьников.
2. Теоретические подходы к исследованию креативности в современной науке.
3. Методы диагностики креативности школьников.

✍ Самообразование: диагностические тесты.

👉 Ключевые слова: дивергентное мышление, креативность, творческое мышление, творческая деятельность.

Резюме

Часто утверждают, что научить человека творческому мышлению невозможно, но это совсем не так. Настоящими «креативщиками» могут стать как дети, так и взрослые, главное достичь определенного уровня мастерства в умении поступать и мыслить креативно. На сегодняшний день существует множество тестов, игр, упражнений, которые позволяют развивать креативность, причем детям дается это проще, чем взрослым. Возможно ли выявить «одаренного ребенка»? В данной статье представляется примерный вариант

тестирования и анализа уже готовых данных по диагностики уровня креативности ребенка.

Я думаю, что многие смотря на выдающиеся работы Сальвадора Дали, Винсент Ван Гог и т.д. задумывались: «Как люди могут создавать такие шедевры?». Они все были профессионалами креативного мышления. В жизни от нас часто требуется умение быть креативным: способность мыслить по-новому, нестандартно делает нас остроумными, находчивыми, оригинальными. Создание сценариев мероприятий в процессе самоуправления школьников и студентов, многие ведущие компании включают в собеседование оценку креативности индивида и т.д. Поэтому формирование креативного(дивергентного) мышления одна из актуальных тем современного общества. В нашей стране и за рубежом была проведена масса исследований способностей личности, и по итогам этих исследований была выявлена одна особенность – способность индивидов порождать новые, необычные идеи, отклоняться от стандартных схем, а главное, решать проблемные ситуации быстро. Поэтому, можно сделать вывод, что креативный ребенок - одаренный ребенок. Часто утверждают, что научить человека творческому мышлению невозможно, но это совсем не так. Безусловно, важны врожденные качества человека, но чаще всего именно взрослым людям по-настоящему свойственно творческое мышление, способности к

которому являются не только врожденными, но и приобретенными в процессе работы над собой. Настоящими «креативщиками» могут стать как дети, так и взрослые, главное достичь определенного уровня мастерства в умении поступать и мыслить креативно. На сегодняшний день существует множество тестов, игр, упражнений, которые позволяют развивать креативность, причем детям дается это проще, чем взрослым. На уроках технологии для школьников ставиться задача выполнения творческого проекта, к сожалению, не каждый ребенок может подойти к нему с нестандартной стороны. Большинство стараются сделать все как можно проще и стандартней. Возможно, ли помочь раскрыться креативному мышлению у обучающегося в процессе работы над творческим проектом? Существует разница между креативом и творчеством. Творчество-процесс создания какого-либо предмета искусства, а креативное мышление-это способность создавать новые оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем, решать стоящие задачи нестандартным способом. Но, эти два понятия должны дополнять друг друга. Без высокого уровня креативного мышления у человека, все, что он делает, вполне, может быть плагиатом. Для диагностики креативного мышления психологами было проведено много теоретической работы, но практической части было уделено меньше внимания. Поэтому многие

преподаватели хотели бы попробовать повысить уровень творческого мышления, но они не совсем понимают, как это сделать, плюс ко всему они ограничены ГОС.

Наличие креативного мышления важно в работе над творческим проектом. Уровень мышления можно проверить при помощи различных методов, таких как: интерактивные игры по типу «мозгового штурма», проектные работы в группах и индивидуально, а также при помощи тестирования. Если говорить о тестах для проверки непосредственно креативного мышления, то психологи и педагоги сталкиваются с проблемой выбора методики тестирования. Практическое применение, метода тестирования для диагностики креативного мышления, активно начало применяться в начале XX века. Первый тест для диагностики креативного мышления был разработан Альфредом Бине в 1915 году. В последующие годы психологи применяли обычные опросники. Но в 1950 году американский профессор Джой Пол Гилфорд вместе со своими коллегами представил ряд методик, которые в наши дни известны как Южнокалифорнийские тесты. Данные тесты позволяли устанавливать каким образом работает креативное мышление. В процессе прохождения тестов испытуемым предлагалось выполнить 10 вербальных тестов, которые требуют краткого, чаще всего устного ответа, и 4 теста основанные на выполнении

изобразительных заданий. Но, к сожалению, при использовании данных тестов проявлялся ряд недостатков. Например: переменчивая валидность, низкая надежность во время проверки небольших групп, отсутствие учета личностных особенностей испытуемых. В свою очередь американский специалист Элис Пол Торренс предложил свою методику для проведения тестирования, которая позволяла устанавливать уровень креативности. Он считал, что вся система для проверки уровня творческого мышления должна быть основана на творчестве. По итогам проверок по системе Торренса мы имеем результат отображения сложности творческих процессов. Комплекс тестов Торренса состоит из 12 этапов, которые объединяют в себе вербальные, звуковые и изобразительные этапы. Данные тесты показывают нечто отличное от классических тестов на интеллект, а значит и подтверждается нужный результат. Наиболее распространенной является методика американского психолога и педагога Брунера Джерома Сеймура. Его опросник типов мышления и уровня творческих способностей предназначен для определения базового типа мышления и измерения уровня креативности у взрослых. По его мнению, человек, который знает свой тип мышления, может подобрать наиболее подходящую для него профессию. Всего психологи выделяют четыре базовых типа мышления: предметное, образное,

знаковое и символическое. Дж.Брунер рассматривал мышление как перевод одного языка на другой. Следовательно, его методика имеет шесть вариантов перевода при четырех базовых языках. Практический (предметнообразный), гуманитарный (предметно-знаковый), операторный (предметно-символический), художественный (образно-знаковый), технический (образно-символический), теоретический (знаковосимволический). Для проведения моего исследования я составила свой набор тестовых заданий, который был собран из нескольких методик. Для получения объективных результатов при проведении тестирования нужно исключить элемент соревнований. В данном тестировании нет «правильных» и «неправильных» ответов. Лучше всего, чтобы экспериментатор преподносил это тестирование в игровой форме, что поможет расслабиться ребятам. Это тестирование предназначено для детей школьного возраста от 7 до 18 лет. На столе во время тестирования не должно быть никаких предметов кроме листа со зданием и ручки, чтобы это не отвлекало учащихся. Экспериментатору понадобится секундомер, так как каждое задание подразумевает рамки о времени. В первом задании был предоставлен набор фигур, которые дети должны были завершить так, чтобы получился рисунок. Этот субтест может использоваться в качестве сокращенного варианта диагностики креативности

Торренса. Он предназначен для возрастной группы от 7 до 18 лет. Время на выполнение этого теста 10 минут. Все остальные задания были из теста Гилфорда. Рассмотрим каждое более подробно. Во втором задании испытуемым нужно было перечислить как можно больше необычных способов использования предмета. Время выполнения субтеста-3 минуты. Ребята все ответы записывают самостоятельно. Он предназначен для возрастной группы от 7 до 18 лет. Третье задание было разным для двух возрастов. Одно из них называлось «Слова», предназначалось для возрастной группы 7-12 лет. Суть этого задания состояла в том, что испытуемым необходимо было придумать слова, начинающиеся или оканчивающиеся определённым слогом. Время выполнения субтеста-3 минуты. Другое имело название «Выражение», предназначалось для возрастной группы 12-18 лет. Для успешного выполнения субтеста, испытуемым предлагалось придумать как можно больше предложений, состоящих их 4-х слов. Время выполнения субтеста-3 минуты. Четвертым заданием была «Словесная ассоциация», испытуемым нужно было привести как можно больше определений для общеупотребительных слов. Время выполнения субтеста-3 минуты. Возрастная группа от 7 до 18 лет. И последним было задание «Последствия ситуации», для его выполнения необходимо было перечислить различные последствия гипотетической

ситуации. Возрастная группа от 7 до 18 лет. Время выполнения субтеста-7 минут. Результаты всех тестов оценивались по нескольким критериям: •Беглость; •Гибкость; •Оригинальность; •Разработанность; •Абстрактность названия; Подсчет баллов происходит при помощи формул. Результаты могут быть следующие: 0-19 –плохо; 20-34 –меньше нормы; 35-39 –немного ниже нормы; 40-60 –норма; 61-65 –несколько лучше нормы; 66-70 –выше нормы; >70 –отлично.

Отправной точкой работы стало исследование понятия «креативные способности», которые были соотнесены с такими понятиями, как «творческая деятельность», «методы организации творческой деятельности».

Анализ философской, психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований (В.В.Белич, Г.Я.Буш, Г.С.Батищев, Д.И.Говорун, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, А.И.Уман, В.С.Шубинский и др.) показал, что взгляды ученых на данные понятия неоднозначны.

Определяя понятие «креативные способности», мы разделяем мнение А.В.Хуторского, рассматривающего данное понятие как «комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им новых образовательных продуктов».¹

Проблема определения компонентов, составляющих креативные способности учащихся, на сегодняшний

день в психолого-педагогической литературе остается дискуссионной.

Для определения уровня креативности Дж. Гилфорд выделил 16 гипотетических интеллектуальных способностей, характеризующих креативность.

Среди них:

1) беглость мысли - количество идей, возникающих в единицу времени;

2) гибкость мысли - способность переключаться с одной идеи на другую;

3) оригинальность - способность производить идеи, отличающиеся от общепринятых взглядов;

4) любознательность - чувствительность к проблемам в окружающем мире;

5) способность к разработке гипотезы;

6) ирреальность - логическая независимость реакции от стимула;

7) фантастичность - полная оторванность ответа от реальности при наличии логической связи между стимулом и реакцией;

8) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу;

9) способность усовершенствовать объект, добавляя детали;

10) и так далее.

Е.П. Торренс выделяет четыре основных параметра, характеризующих креативность:²

- легкость - быстрота выполнения текстовых заданий;
- гибкость - число переключений с одного класса объектов на другой в ходе ответов;
- оригинальность - минимальная частота данного ответа к однородной группе;
- точность выполнения заданий.

В отечественной психологии так же широко разрабатываются проблемы творческого мышления человека. Психологи единодушны в признании того, что в любом мыслительном процессе сплетены продуктивные и репродуктивные компоненты. Большое внимание уделяется раскрытию сущности творческого мышления, выявлению механизмов творческой деятельности и природы творческого мышления.

И.Я. Лернер характеризует творческое мышление по его продукту. Учащиеся в процессе творчества создают субъективно новое, при этом проявляя свою индивидуальность.³

С точки зрения Д.Б. Богоявленской, творчество является ситуативно нестимулированной активностью, проявляющейся в стремление выйти за пределы заданной проблемы.⁴

По В.Н. Дружинину, творческое мышление - мышление, связанное с преобразованием знаний (сюда он относит воображение, фантазию, порождение гипотез и прочее).⁵

Суть творческого мышления сводится, по Я.А. Пономареву, к интеллектуальной активности и чувственности (сензитивности) к побочным продуктам своей деятельности.

Я.А. Пономарев, В.Н. Дружинин, В.Н. Пушкин и другие отечественный психологи считают основным признаком мышления рассогласование цели (замысла, программы) и результата. Творческое мышление возникает в процессе осуществления, и связано с порождением «побочного продукта», который и является творческим результатом.

Выделяя признаки творческого акта, все исследователи подчеркивают его бессознательность, неконтролируемость волей и разумом, а также измененность состояния сознания.

Второй признак творческого мышления - спонтанность, внезапность творческого акта от внешних ситуативных причин.

Таким образом, главная особенность творческого мышления связана со спецификой протекания процесса в целостной психике как системе, порождающей активность индивида.

Иное дело - оценка продукта как творческого. Здесь в силу вступают социальные критерии: новизна, осмысленность, оригинальность и так далее.

С творческим мышлением сопряжены два личностных качества: интенсивность поисковой

мотивации и чувственность к побочным образованиям, которые возникают при мыслительном процессе.

И.Я. Лернер считает, что основу творческого мышления представляют следующие черты: самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях; видение новой функции знакомого объекта; видение структуры объекта, подлежащего изучению, то есть быстрый, подчас мгновенный охват частей, элементов объекта в их соотношении друг с другом; умение видеть альтернативу решения, альтернативу подхода к его поиску; умение комбинировать ранее способы решения проблемы в новый способ и умение создавать оригинальный способ решения при известности других.⁶

Овладев этими чертами, можно развивать их до уровня, обусловленного природными задатками и усердием. Однако перечисленным чертам свойственна одна способность - «они не усваиваются в результате получения информации или показа действия, их нельзя передать иначе как включением в посильную деятельность, требующую проявления тех или иных творческих черт и тем самым эти черты формирующую».

Д.Б. Богоявленской была выделена единица измерения творчества, названная «интеллектуальной инициативой». Она рассматривается как синтез

умственных способностей и мотивационной структуры личности, проявляющихся в продолжение мыслительной деятельности за пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком. Главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные черты. К числу основных черт относят: когнитивную одаренность, чувствительность к проблемам, независимость в неопределенных и сложных ситуациях.⁷

В.А. Крутецкий структуру творческого мышления представляет следующим образом:

- способность к формализованному восприятию математического материала, схватывание формальной структуры задач;

- способность к логическому мышлению в сфере количественных и качественных отношений, числовой и знаковой символики, способность мыслить математическими символами;

- способность к совершенствованию процесса математических рассуждений и системы соответствующих действий, способность мыслить свернутыми структурами;

- гибкость мыслительных процессов в математической деятельности;

- стремление к ясности, простоте, экономичности и рациональности решения;

• способность к быстрой и свободной перестройке направленности мыслительного процесса, переключение с прямого на обратный ход мысли;

• математическая память (обобщенная память на математические отношения, типовые характеристики, схемы рассуждений и доказательств, методы решения задач и принципы перехода к ним);

• математическая направленность ума.⁸

👉 Вопросы:

☑ Тесты

📖 Литература:

1 Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. – М., 2007. С.13.

2 Туник Е.Е. Тест Е.Торренса. Диагностика креативности. СПб: Иматон, 1998.

3 Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1982. С.37.

4 Богоявленская Д.Б. Основные современные концепции творчества и одарённости. М.: Молодая гвардия, 1997. С.57.

5 Галкина Т.В., Алексеева Л.Г. Диагностика и развитие креативности // Развитие и диагностика способностей / Под ред. В.Н.Дружинина. – М., 1991. С.102.

6 Лернер И.Я. Указ.соч. С.38.

7 Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. М.: РГУ, 1983. С.92.

8 Крутецкий В.А. Проблема способностей в психологии: (В помощь лектору). - М.: Знание, 1971. С.29.

9 Там же.

10 Диагностические методы работы с одарёнными школьниками. Сборник статей. – Воронеж, 1991. С.85.

11 Терехова Г.В. Развитие креативных способностей младших школьников в учебном процессе: Метод. рекомендации по курсу "Уроки творчества" для учителей нач. кл. - Челябинск: Издво Челяб. гос. унта, 2002. С.102.

12 Галкина Т.В., Алексеева Л.Г. Диагностика и развитие креативности // Развитие и диагностика способностей / Под ред. В.Н.Дружинина. – М., 1991. С.102.

13 Вишнякова Н.В. Креативная психопедагогика: Монография – Ч.1 – Минск, 1995. С.31.

14 Блонский. Избранные психологические произведения. Изд. «Просвещение», М., 1964. С.102.

15 Туник Е.Е. Тест Е.Торренса. Диагностика креативности. СПб: Иматон, 1998. С.12.

16 Щебланова Е.И. Психологическая диагностика одарённости школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики. М.: Издательство МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. С.64.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие об арт-технологии.
2. Понятие о креативности.
3. Цели и задачи курса «Арт-технология и креативность».
4. Необходимость развития креативного мышления.
5. Ретроспектива применения арт-технологий.
6. История развития арт-терапии.
7. Использование искусства как терапевтического средства в древних ритуальных практиках.
8. Учение об этосе, теория катарсиса в античной эстетике.
9. Представления древнегреческих мыслителей о влиянии "музыкальных искусств" на человека, музыки (мелодии, ритма) - на эмоциональное состояние, качества и поведение личности.
10. Воздействие музыки на эмоциональное состояние человека в контексте теории аффектов эпохи Возрождения и барокко.
11. Искусство как фактор психического развития, обоснование использования изобразительных приемов в качестве психотерапевтического и психокоррекционного инструмента.
12. Использование методов музыкотерапии (Ж.Э.Д. Эскироль, С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев, И. М. Догель, И. М. Сеченов, И. Р. Тарханов и др.).

13. Использование методов изобразительного творчества (Дж. Дебуффе, М. Ричардсон, Е. Гутман, М. Наумбург и др.).

14. Введение понятия арт-терапии в 1930-х годах художником А. Хиллом в качестве обозначения лечебного метода искусством.

15. Влияние психоаналитической теории З. Фрейда и К. Г. Юнга на развитие арт-терапии.

16. Типы художественной экспрессии в теории Г. Рида.

17. Метод динамически-ориентированной арттерапии М. Наумбург.

18. Гуманистическое направление арт-терапевтической практики Н.Роджерс.

19. Российский метод "Системная арт-терапия" (САТ) Копытина А. И.

20. Функции арт-терапии: катарсическая, регулятивная, коммуникативно-рефлексивная, диагностическая, гуманистическая и др.

21. Направления арт-терапии.

22. Библиотерапия - лечебное воздействие чтением (В. М. Бехтерев, А.М. Миллер, В. В. Мурашевский, Ю. Б. Некрасова, Е. А. Рау),

23. Музыкотерапия - лечебное воздействие музыкой (Л. С. Брусиловский,

24. И. М. Гринева, И. М. Догель, В. И. Петрушин и др.).

25. Вокалотерапия - лечение пением (В. С. Шушарджан), изотерапия - рисуночная терапия (Г. В. Бурковский, М. Е. Бурно, А.И. Захаров, О. А. Карабанова, Р. Б. Хайкин и др.).

26. Драматерапия - лечение средствами театрального искусства и ролевой игры (Е. Белякова, А. В. Гнездилов, Я. Морено и др.).

27. Имаготерапия - лечебное воздействие через театрализацию (И. Е. Вольперт, Н. С. Говоров).

28. Современные направления арт-терапии.

29. Технологии "песочной терапии".

30. Глинотерапия, тестопластика.

31. Куклотерапия.

32. Метод Мандалы.

33. Метод фототерапии.

34. Гримотерапия.

35. Метод "Hand made".

36. Метод драма-терапии.

37. Классификация арт-технологий по активности воздействия: пассивные и активные.

38. Классификация арт-технологий по содержательной структуре: структурированные, неструктурированные.

39. Классификация арт-технологий по типу психологического коррекционного воздействия.

40. Классификация арт-технологий на основании варианта процедуры применения.

41. Классификация арт-технологий по типу приложенности к определенному виду деятельности или искусства.

42. Арт-педагогика как перспективное направление современной педагогической науки и практики, интегративная область, основанная на взаимодействии педагогики, психологии, искусствознания.

43. Арт-терапия и арт-педагогика, их взаимосвязь и различие.

44. Принципы артпедагогики.

45. Виды арт-технологий, используемых в образовании.

46. Арт-технологии обучения и воспитания.

47. Арт-технологии в работе с обучающимися различных возрастов.

48. Арт-технологии в начальной школе.

49. Игровые методы: коллективные творческие игры (Аникеева Н.П., Виноградова А.П., Матыцына И.Г., Иванов И.П. и др.).

50. Игровая терапия (Панфилова М.А., Фопель К., Марченкова, В.А., Ясницкая В.Р. и др.).

51. Игры-драматизации, в том числе народные (Ивочкина И.Е., Марченкова В.А., Сисякина И.А. и др.).

52. Импровизационные методы: метод театрализации, свободная импровизация, инсценирование.

53. Изобразительно-прикладные методы: рисунок, живопись, графика, монотипия и др., работа с гримом (как вид живописи "по лицу"), инсталляции, коллажи, художественное фотографирование.

54. Музыкально-изобразительные методы: музицирование, танцевально-двигательные методы и ритмотерапия.

55. Арт-технологии в работе с подростками.

56. Возможности применения арт-технологий в образовании студентов и взрослых.

57. Методика изобразительной деятельности М. Бетенски.

58. Методика "Психология в фотообъективе".

59. Метод арт-терапевтического рисунка для формирования профессионального мышления будущих специалистов.

60. Метод "присутственной арт-терапии" Ляшенко В.В.

61. Методика арттерапевтического рисования на свободные темы или темы М. Либманн.

62. Инновационная аниматорская деятельность на основе арт-методов (по Головановой Н.Ф.): сказка-терапия, квиллинг, рисование огнем по шелку, "hand made".

63. Применение арт-технологий в специальном и инклюзивном образовании в качестве средства

комплексного воспитательного, развивающего и коррекционного воздействия.

64. Арт-технологии в работе с детьми с нарушениями в развитии: проблемами слуха, зрения, речи, задержкой психического развития, нарушениями поведения, умственной отсталостью, психического развития, нарушениями поведения, умственной отсталостью, нарушением опорно-двигательного аппарата.

ГЛОССАРИЙ

Активное воображение - процесс усвоения бессознательных содержаний (сновидений, фантазий и т. п.) с помощью определенной формы самовыражения. Цель активного воображения: дать возможность услышать голоса тех аспектов личности (в особенности Анимы/Анимуса и Тени), которые обычно о себе не заявляют, и тем самым установить связь между сознанием и бессознательным. Даже если конечные продукты - рисунки, живопись, графика, скульптура, танец, музыка и т. п. - не интерпретируются, между творцом и творением возникает нечто, что способствует преобразованию сознания. Активное воображение следует отличать от дневных мечтаний, остающихся в пределах личного повседневного опыта. Первая стадия активного воображения напоминает сновидение с открытыми глазами. Она может возникать спонтанно или вызываться искусственно. Вторая стадия, помимо пассивного обозревания самих образов, включает сознательное в них участие, оценку того, что они значат, и моральное и интеллектуальное обязательство действовать в соответствии со способностью проникать в их сущность. Это и есть переход от простой созерцательной или эстетической установки к позиции суждения.

Арт-методы - методы психолого-педагогического воздействия искусством, их основная цель - установление гармонических связей с окружающим миром и с самим собой.

Арт-педагогика - синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного воспитания детей с недостатками развития и вопросов формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность.

Арт-педагогическая деятельность - самостоятельный вид профессионально-педагогической деятельности, представляющий упорядоченную совокупность педагогических действий по реализации профессиональных замыслов и целей средствами искусства.

Арт-педагогическое взаимодействие - совокупность специфических отношений и связей, возникающих в целенаправленно развивающейся системе «педагог (преподаватель) – содержание образования – средства искусства – учащийся (студент)».

Арт-педагогический процесс - педагогический процесс, неотъемлемой частью которого является использование средств искусства для решения

педагогических задач и реализации педагогических замыслов.

Арт-педагогическое сопровождение - гибкая система действий по интеграции арт-педагогической деятельности в образовательный процесс в целях его успешной реализации и создания благоприятных условий для становления личности;

Арт-педагогическое занятие - форма организации образовательной деятельности, в основе которой лежит система педагогического взаимодействия, построенная на интеграции художественного и учебно-воспитательного содержания. При этом весь ход занятия подчиняется принципам арт-педагогической деятельности;

Арт-педагогическая ситуация – целостный по смыслу и содержанию отрезок учебного времени, направленный на решение локальных педагогических задач средствами искусства. Они могут быть включены в материалы лекции, семинара, урока, но при этом не определять общей структуры учебного взаимодействия, сохранять традиционный регламент образовательного процесса.

Арт-терапия - область психотерапевтической деятельности, основанная на занятиях изобразительным творчеством, направление психологической работы, использующее возможности визуального искусства: живописи, графики, скульптуры, дизайна, либо таких

форм творчества, в которых визуальный канал коммуникации играет ведущую роль (кинематограф, видео-арт, компьютерное творчество, перформанс и др.) для достижения положительных изменений на пути развития личности.

Беглость - способность продуцировать большое количество идей.

Гибкость - способность применять разнообразные стратегии при решении проблем.

Десинхронизация в развитии – рассогласование ритмов и сроков развития с общепринятыми ритмами и сроками.

Детерминация творческого поведения – это причинное определение деятельности человека, направленной на создание новых материальных и духовных ценностей, обладающих новизной и общественной значимостью.

Диагностика креативности – метод определения уровня «одаренности» личности.

Интеллектуальная инициатива – это синтез умственных способностей и мотивационной структуры личности, проявляющихся в продолжение мыслительной деятельности за пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком.

Когнитивная одаренность – это высокий уровень развития способности к познанию.

Креативность - способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.

Креативные способности - комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им новых образовательных продуктов.

Оригинальность - способность продуцировать необычные, нестандартные идеи.

Разработанность - способность детально разрабатывать возникшие идеи.

Творческая деятельность младших школьников – это продуктивная форма деятельности учащихся начальной школы, направленная на овладение творческим опытом познания, создания, преобразования, использования в новом качестве объектов материальной и духовной культуры в процессе образовательной деятельности, организованной в сотрудничестве с педагогом.

Творческое мышление – это мышление, связанное с преобразованием знаний.

Творческое применение знаний – это деятельность учащихся, предполагающая внесение учеником

собственной мысли при применении знаний на практике.

Творчество – это ситуативно нестимулированной активностью, проявляющейся в стремление выйти за пределы заданной проблемы.

Литература:

1. Абдулина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования [Текст] / О.А.Абдулина. – М., 1990. – 141 с. – ISBN 5-85647-057-5.
2. Айзенк, П. Проверь свой способности [Текст] А. Айзенк. М.,1972. – 121 с
3. Акимова, М.К. Способности и одаренность [Текст] / М.К. Акимова, В.Т. Козлова // Рабочая книга школьного психолога; под ред. И.В. Дубровиной. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 376 с. – ISBN 5-91874-061-5.
4. Анастаси, А. Психологическое тестирование: в 2-х т. [Текст] / А. Анастаси. - М., 1982. 240 с. – ISBN 5-272-00106-0
5. Андреев, В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности [Текст] / В.И.Андреев. – Казань, 1988. – 236 с. - ISBN 5-7464-0029-7
6. Бернштейн, М.С. Психология научного творчества [Текст] М.С.Бернштейн // Вопросы психологии. – 1965. - №3. – С.35-38.
7. Библер, В.С. Мышление как творчество [Текст] / В.С.Библер // Введение в логику мысленного диалога. – М., 1975. – ISBN 5-642-879516-2

8. Блонский, П.П. Избранные психологические произведения [Текст] / П.П. Блонский. – М.: Просвещение, 1964. - 287 с. – ISBN 5-957-846215-1
9. Богоявленская, Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества [Текст] / Д.Б.Богоявленская. - М.: РГУ, 1983. - 302 с. - ISBN 5-234-167951-2
10. Богоявленская, Д.Б. Основные современные концепции творчества и одарённости [Текст] / Д.Б.Богоявленская. - М.: Молодая гвардия, 1997. – 241 с. - ISBN 5-813-49134-6
11. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст] / Д.Б.Богоявленская. - М.: Академия, 2002. - 371 с. - ISBN 5-973-16167-4
12. Богоявленская, Д.Б. Пути к творчеству [Текст] / Д.Б.Богоявленская // Наука и жизнь, 1977. №1. – С.87-91.
13. Богоявленская, Д.Б. Диагностика становления творческой личности [Текст] / Д.Б.Богоявленская Психодиагностика и школа / Отв.ред. К.М.Гуревич. – Таллинн, 1980. – 180 с. - ISBN 5-167-24795-0
14. Богоявленская, Д.Б. Психолого-философский анализ творчества [Текст] / Д.Б.Богоявленская Междисциплинарный подход к исследованию творчества. М., 1990. - 215 с. - ISBN 5-371-67511-0
15. Борзова, В.А. Развитие творческих способностей у детей [Текст] / В.А. Борзова, А.А.Борзов. – Самара: Самар. Дом печати, 1994. -315 с. – ISBN 5-871-94561-2

16. Брушлинский, А.В. Мышление и прогнозирование [Текст] / А.В. Брушлинский. М., 1979. – 230 с. – ISBN 5-914-64872-5
17. Брушлинский, А.В. Проблема развития в психологии и психология мышления / Принцип развития в психологии [Текст] / А.В.Брушлинский. – М., 1978. – 154 с. – ISBN 5-124-167845-5
18. Вишнякова, Н.В. Креативная психопедагогика: Монография – Ч.1 [Текст] Н.В.Вишнякова. – Минск, 1995. – 126 с. – ISBN 5-4862-354972-5
19. Вишнякова, Н.В. Психологические основы развития креативности в профессиональной акмеологии. Дис. ...док.пед.наук [Текст]. – М., 1996.
20. Воронин, А.Н. Диагностика вербальной креативности // Методы психологической диагностики. Выпуск 2. [Текст] / А.Н.Воронин, Т.В.Галкина. – М., 1994. – 214 с. – ISBN 5-145-264875-4
21. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Психологический очерк [Текст]. – М., 1991. – 216 с. – ISBN 5-13479-5-3
22. Галкина, Т.В. Диагностика и развитие креативности [Текст] Т.В.Галкина, Л.Г. Алексеева Развитие и диагностика способностей / Под ред. В.Н. Дружинина. – М., 1991. – 140 с. – ISBN 5-64213-412-4
23. Гафитулин, М.С. Развитие творческого воображения: Из опыта работы со школьниками начальных классов: Метод. разработка по

- использованию элементов теории решения изобретательских задач в работе с детьми [Текст] М.С. Гафитуллин. - Фрунзе, 1990. - С. 2-18.
24. Гильбух, Ю.З. Внимание: одарённые дети [Текст] / Ю.З. Гильбух. – М., 1991. – 80 с. - ISBN 5-07-002079-7.
25. Гильбух, Ю.З. Феномен умственной одаренности [Текст] / Ю.З. Гильбух, О.Н.Гарнец, С.Л.Коробко // Вопросы психологии. – 1990. - №4. – С.74-80.
26. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта [Текст] / Дж. Гилфорд // Психология мышления. / Под ред. А.М.Матюшкина. – М., 1965. – С.124-145.
27. Глотова, Г.А. Творческая одарённость личности. Проблемы и методы исследования [Текст] / Г.А.Глотова. – Екатеринбург, 1992. – 128 с. – ISBN 5-13468-5972-6
28. Григоренко, Е.Л. Экспериментальное исследование процесса выдвижения и проверки гипотез в структуре познавательной активности. Автореф. Дис. канд. Психол. Наук [Текст]. М. 1990.
29. Грузенберг, С.О. Психология творчества [Текст] / С.О. Грузенберг. – Минск, 1997. – 213 с. – ISBN 978-5-396-00095-7
30. Гуревич, К.М. Принцип коррекционности в методиках психологической диагностики научно-методические основы использования в школьной психологической службе психодиагностических методик [Текст] / К.М.Гуревич. – М., 1988. – 312 с. – ISBN 5-921-567423-5

31. Гурова, Л.Л. Творческая одарённость в развитии познавательных структур [Текст] Л.Л.Гурова Вопросы психологии. – 1991. - №6. – С.61-68.
32. Де Боно Э. Рождение новой идеи: О нешаблонном мышлении. Пер. с англ. Под ред. О.К.Тихомирова. – М.,1976. – 65 с. – ISBN 5—13465 2
33. Диагностические методы работы с одарёнными школьниками. Сборник статей / под ред. Г.В.Бурминской. [Текст]. – Воронеж, 1991. – 345 с. – ISBN 5-243-68591-2
34. Дорфман, Л.Я. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве [Текст] / Л.Я.Дорфман, Г.В.Ковалева // Вопросы психологии. 1999. №2. – С.54-56.
35. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей [Текст] / В.Н.Дружинин. – М.: Изд. Центр «Академия», 1996. – 368 с. - ISBN 5-314-00121-7
36. Егорова, М.С. Сопоставление дивергентных и конвергентных особенностей когнитивной сферы детей (возрастной и генетический анализ) [Текст] /М.С.Егорова // Вопросы психологии. 2000. №1. – С.37-42.
37. Краткий тест творческого мышления: Фигурная форма [Текст] // Пособие для школьных психологов. / Под ред. Е.И.Щеблановой. М.: Интор, 1995. – 84 с. – ISBN 5-642795-3

38. Лернер, И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. Пособие для учителей [Текст] /И.Я.Лернер. — М.: Просвещение, 1982. — 134 с. — ISBN 7-54216-957-2
39. Матюшкин, А.М. Мышление, обучение, творчество [Текст] / А.М.Матюшкин. М.: Издательство МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. 184 с. — ISBN 5-134625-8
40. Психология и педагогика одаренности: от теории к практике / Под ред. Д.В. Ушакова [Текст]. — М., 2000. — 264 с. — ISBN 5-631-457821-1
41. Терехова, Г.В. Развитие креативных способностей младших школьников в учебном процессе: Метод. рекомендации по курсу "Уроки творчества" для учителей нач. кл. [Текст] / Г.В.Терехова. - Челябинск: Издво Челяб. гос. унта, 2002. — 201 с. — ISBN 5-123745-6
42. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии [Текст] Е.В. Сидоренко. — СПб.: ООО «Речь», 2001. — 223 с. — ISBN5-841-795263-5
43. Стернберг, Р. Модель структуры интеллекта Гилфорда: структура без фундамента [Текст] / Р. Стернберг, Е. Григоренко// Основные современные концепции творчества и одарённости / Под ред Д.Б. Богоявленской. М., 1997. 314 с. — ISBN 5-846253-5
44. Трик, Э.Х.Е. Основные направления экспериментального изучения творчества: Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления [Текст].

- М.: Издательство МГУ, 1981. – 28 с. – ISBN 5-871-94562-3
45. Туник, Е.Е. Оценка способностей и личных качеств школьников и школьников [Текст] / Е. Е. Туник, В. П. Опутникова. - СПб. : Речь, 2005. - 104 с. – ISBN 5-9268-0345-4
46. Туник, Е.Е. Тест Е. Торренса. Диагностика креативности [Текст]. СПб: Иматон, 1998. – 48 с. – ISBN 5-86239-035-7
47. Фетискин, Н.П. Психодиагностика детской одарённости [Текст] / Н.П. Фетискин. М. – Кострома, 2001. – 44 с. - ISBN 5-7591-0471-1.
48. Хуторской, А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения [Текст] / А.В.Хуторской. – М., 2007. – 320 с. - ISBN 5-691-00577-4
49. Шумакова, Н.Б. Исследование творческой одарённости с использованием тестов Е.П. Торренса у младших школьников [Текст] / Н.Б.Шумакова, Е.И. Щербанова, Н.П.Щербо // Вопросы психологии. 1991. №1.
50. Щербанова, Е.И. Психологическая диагностика одаренности школьников проблемы, методы, результаты исследований и практики [Текст] Е.И. Щербанова, Рос. акад. образования, Моск. психолог.-соц. ин-т. - М.; Воронеж МПСИ : МОДЭК, 2004. – 368 с. - ISBN. : 5-89502-542-0.

Г.Р.Тожибоева

АРТ-ТЕХНОЛОГИИ И КРЕАТИВНОСТЬ

Учебное пособие

Редактор: Х. Тахиров
Технический редактор: Меликозиева С.А.
Автор страницы: Мухаммадиев А.

Версия. лицензия № 2244. 25.08.2020.
разрешено к печати 12.12.2024.
Размер 60x84 1/16. Офсетная бумага.
Набор «Times New Roman».
Учетная таблица. 11.5.
Количество 100 штук. Приказ № 50.

Издана в типографии ООО «SARBON LLS».

**Издательство тел. номер +998 (97) 017-01-01
+998 (94) 673-66-56**