

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛОМ**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студента 2 курса 221 группы факультета искусств
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

Василькиной Виктории Сергеевны

Научный руководитель
доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

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

Саратов, 2024 г.

Введение. Актуальность темы работы состоит в том, что современные условия преобразования российского общества диктуют сфере образования необходимость в новом подходе к осмыслению развития личности, от которой требуется проявления активности, инициативности, целеустремленности, готовности брать на себя ответственность и способность находить творческие решения поставленных задач. Современная педагогика сталкивается с необходимостью обеспечения всестороннего развития личности и создания условий для освоения новых социальных ролей и разнообразной деятельности. Практически в любой сфере человеческой деятельности требуется творческий подход и возможность применения творческих усилий. Это связано с тем, что творческий потенциал является ключевым фактором в познании мира и успешной адаптации к изменяющимся условиям жизни.

В современной образовательной практике активизация творческого потенциала личности начинается с раннего детства и обусловлена естественной активностью ребенка, которая требует творческого проявления. Этот подход находит свое объяснение в значительной роли, которую творчество играет в процессе познания окружающего мира и саморазвития.

Таким образом, в современной педагогике стремление активизировать творческий потенциал личности с раннего возраста обусловлено не только внутренней природой человека, но и объективными требованиями современного общества к гибкости мышления, способности к инновациям и креативному подходу в решении задач.

Младший школьный возраст является сенситивным периодом для открытия творческого отношения к миру, формирования творческих мотивов. Ребенок приходит в школу с опытом слушания сказок, игры, познавательными потребностями в общении и освоении новых отношений, в том числе творческих. Младшие школьники имеют повышенную эмоциональную отзывчивость, восприимчивость к красоте чувствительность,

наличие интуиции, впечатлительность, что является хорошей предпосылкой для развития творческого потенциала.

В современных условиях реформирования российского образования возникает потребность в создании новых форм образовательной системы, переосмыслении ценностных ориентаций, в передаче подрастающему поколению ценностей культуры, использовании нравственного потенциала искусства как средства творческого развития личности. В связи с этим возрастает роль учреждений дополнительного образования, в том числе школ искусств, которые являются важным фактором гуманизации образовательной системы и создают условия для развития творческого потенциала младшего школьника.

Степень научной разработанности: тема работы достаточно часто исследуется авторами в рамках диссертаций, магистерских работ, монографий и научных статей. Авторы, которые исследовали проблему развития творческого потенциала младших школьников и смежные вопросы: М.В. Колосова, Т.В.Суворова, Т.П.Сараева, Н.Роджерс, В.В.Давыдов, В.П.Кузовлев, Р.Р.Исламов, Л.С.Выготский, Л.А.Даринская, Ю.Н.Кулюткин и др.

Объект исследования: процесс развития творческого потенциала младших школьников.

Предмет исследования: творческий потенциал младших школьников.

Цель: изучить процесс развития творческого потенциала младших школьников в процессе занятий вокалом.

Исходя из цели исследования, перед автором стоят следующие **задачи:**

- раскрыть сущность, содержание и структуру творческого потенциала на основе ретроспективного анализа;
- описать роль вокальной деятельности в развитии творческого потенциала младших школьников;
- провести экспериментальное исследование развития творческого потенциала младших школьников

Гипотеза: занятия в вокальной студии окажет влияние на развитие творческого потенциала младших школьников если будут

- учитываться возрастные особенности младших школьников в процессе вокальной деятельности;

- занятия в студии вокала проводиться систематически на основе комплекса разработанных упражнений.

Эмпирическая база исследования: результаты исследований, полученные авторами, литература которых использована в процессе написания работы.

Теоретические основы исследования: Основными источниками исследования при написании работы послужили труды педагогов и деятелей, таких как: М.В. Колосова, Т.В.Суворова, Т.П.Сараева, Н.Роджерс, В.В.Давыдов, В.П.Кузовлев, Р.Р.Исламов, Л.С.Выготский, Л.А.Даринская, Ю.Н.Кулюткин и др.

Методы исследования: методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, эксперимента.

Научная новизна исследования: уникальность исследования заключается в новом способе решения проблемы развития творческого потенциала младших школьников. Обосновывается значимость занятий в вокальной студии, определяется их роль и значение в развитии творческого потенциала младших школьников. В итоге исследования темы были разработаны и опробованы методические рекомендации по развитию творческого потенциала младших школьников на занятиях вокалом. В ходе исследования были выявлены новые методы и доказана их эффективность.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что были определены педагогические занятия вокалом, заключающиеся в развитии творческого потенциала младших школьников. Расширены представления о возможностях развития творчества в целом у детей, занимающихся вокалом, была доказана значимость занятий вокалом в развитии творческого потенциала младших школьников. Представленные результаты исследования

могут быть использованы в дальнейшем изучении развития творческого потенциала младших школьников на занятиях вокалом.

Практическая значимость исследования заключается в том, что были разработаны и апробированы методические рекомендации по развитию творческого потенциала младших школьников на занятиях вокалом. Представлены комплексы упражнений и примеры занятий, способствующие развитию творческого потенциала детей, формированию и совершенствованию их исполнительских умений и навыков. Результаты исследования могут найти практическое применение в деятельности педагогов по вокалу.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные теоретические положения и результаты выпускной квалифицированной работы были изложены:

-в публикациях:

1. Василькина В.С., Рахимбаева И.Э. Основные составляющие подготовки детского вокального ансамбля к концертному выступлению/ Культурное наследие г.Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы XI Международной научно-практической конференции (5-8 октября 2022 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2022. 493 с. ISBN 987-5-6049154-0-0 (РИНЦ) С. 265-270

2. Василькина В.С., Рахимбаева И.Э. Теоретические подходы к развитию творческого потенциала младших школьников/ Развитие личности средствами искусства [Текст]: Материалы X научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (23-26 мая 2023 г.)/ Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2023. 346 с. ISBN 978-5-6049979-5-6 (РИНЦ) С.31-36

3. Василькина В.С., Рахимбаева И.Э. Психолого-педагогические особенности работы с подростками на уроках вокала/ «Проблемы теории и

практики постановки голоса» [Текст]: Материалы X Международной научно-практической конференции (23-25 ноября 2023г.)/ Под общей ред. А.В. Филиппова, Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2023. – 198 с. ISBN 978-5-6051393-8-6 (РИНЦ) С. 60-65.

4. Василькина В.С., Рахимбаева И.Э. Роль вокальной деятельности в развитии творческого потенциала младших школьников/ Развитие личности средствами искусства [Текст]: Материалы XI научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (15-18 мая 2024 г.)/ Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2024. 329 с. ISBN 978-5-6052046-2-6 (РИНЦ) С.101-106.

-выступления с докладами:

1. XI Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г.Саратова и Саратовской области» (г.Саратов, Институт искусств СГУ, 5-8 октября 2022г) – доклад «Основные составляющие подготовки детского вокального ансамбля к концертному выступлению».

2. X Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (г.Саратов, Институт искусств СГУ, 23-26 мая 2023г.) – доклад «Теоретические подходы к развитию творческого потенциала младших школьников».

3. X Международная научно-практическая конференция к 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, заведующей кафедрой сольного пения Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова (1969-1984), профессора Стрижовой Ольги Николаевны «Проблемы теории и практики постановки голоса» (г.Саратов, Институт искусств СГУ, 23-25 ноября 2023г.) – доклад «Психолого-педагогические особенности работы с подростками на уроках вокала».

4. XI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (г.Саратов, Институт искусств СГУ, 15-18 мая 2024г.) – доклад «Роль вокальной деятельности в развитии творческого потенциала младших школьников».

-в практике работы: руководителя вокальной студии «Smile» на базе МУК «Клуб Увек»; руководителя творческого объединения на базе МУК «Клуб Увек».

Основное содержание работы. Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи.

Глава 1 посвящена теоретическим основам развития творческого потенциала младших школьников на занятиях вокалом.

Творческий потенциал личности – понятие, достаточно часто встречающееся в литературе, однако единого взгляда на его определение нет. В работе рассмотрены разные подходы к определению этого понятия. В целом, творческий потенциал личности часто рассматривается как интегративное качество личности, отражающее уровень творческого мышления, познавательной самостоятельности, творческой активности и интереса к ведущей деятельности, проявляющиеся в процессе различных видов деятельности.

Вокальные занятия – это один из способов развития и реализации творческих способностей и творческого потенциала младших школьников. В работе рассмотрены конкретные примеры того, как вокальные занятия и музыкальное развитие способствует творческому развитию младших школьников 1-3 классов.

Также в процессе исследования сделан вывод, что для творческого роста младшего школьника в учреждении общего или дополнительного образования, для его самореализации и развития творческого потенциала имеет значение совокупность педагогических и психологических условий. В целом, их можно разделить на две группы.

Первая группа условий (внешних педагогических условий) ставит своей целью организацию творческого пространства развития творческого потенциала младшего школьника в учреждении дополнительного образования детей, а также уточняет особенности организации и управления творческой деятельностью младших школьников в учреждении дополнительного образования детей. К этой группе условий мы относим: наличие специально-организованной творческой среды: новая обстановка и среда деятельности, эмоционально-положительный настрой; создание творческой атмосферы, организация ситуации успеха, со-творческое взаимодействие; создание обстановки погружения в творческую деятельность, индивидуальный подход; применение современных методик оценки творческих результатов; организация творческой деятельности воспитанников: гуманизация творческого процесса; новизна материала, современные методы и приемы проведения занятий; самореализация в различных видах творческой деятельности; приоритет исследовательской, практической деятельности.

Вторая группа (внутренних педагогических условий) направлена на развитие и стимулирование тех сторон личности младшего школьника и педагога в учреждении дополнительного образования детей, которые необходимы для эффективного развития творческого потенциала воспитанника. К этой группе условий мы относим: по отношению к воспитаннику (педагогическая поддержка): создание условий для развития внутренней свободы младшего школьника, его творческой направленности и самостоятельности; по отношению к педагогу МОУ или УДО: повышение авторитета педагога и его личный пример в осуществление творческой деятельности, развитие способности принимать и одобрять воспитанников; создание педагогом ситуаций, при которых младший школьник может принимать инициативу, активную позицию в осуществлении творческой деятельности.

Глава 2 посвящена практическим основам развития творческого потенциала младших школьников на занятиях вокалом. Так же после главы сделаны выводы по содержанию работы.

Диагностика и развитие творческого потенциала младших школьников становятся все более значимыми в современной образовательной практике. Эти аспекты помогают детям адаптироваться в быстро меняющемся мире, развивая навыки, необходимые для успешной жизни. Начало исследовательского интереса к этой теме относится к середине XX века, когда Дж. П. Гилфорд ввел понятие дивергентного мышления, противопоставив его конвергентному. Пол Торренс также внес важный вклад, разработав тесты для оценки креативности, которые до сих пор широко используются.

На базе МУК «Клуб «Увек» в вокальной студии "Smile" было проведено исследование, в котором приняли участие пять младших школьников. Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. Констатирующий этап был направлен на выявление уровня развития творческого потенциала учащихся. Были определены критерии и уровни развития, а также подобраны методики диагностики.

Для диагностики использовались тесты творческого мышления Торренса и Рензулли, наблюдение за продуктами деятельности детей, анкетирование и интервью. На основе этих данных был разработан "Тест на определение уровня творческого потенциала", включающий задания на оценку гибкости, оригинальности и детализации мышления. Результаты показали, что у одного ребенка выявлен низкий уровень творческого потенциала, а у четырех — средний. Основными проблемами стали отсутствие мотивации, психологические факторы, узкий кругозор, негативный опыт посещения кружков, отсутствие поддержки со стороны родителей и нерациональное использование свободного времени.

Формирующий этап имел целью повышение уровня творческого потенциала учащихся. Для этого был разработан и внедрен комплекс

мероприятий, включающий музыкальные квизы, караоке вечера, просмотры музыкальных программ, открытое общение, поддержку и вдохновение, критические концерты, взаимодействие с родителями и интегрированные занятия.

Проведенные мероприятия способствовали улучшению уровня творческого потенциала детей. Участие в интерактивных и творческих заданиях развивало гибкость мышления, оригинальность идей, настойчивость и эмоциональную вовлеченность. Интеграция родителей в процесс и создание поддерживающей атмосферы также оказали положительное влияние.

Заключение. Подводя итог и обобщая сказанное, можно сказать следующее. Творческий потенциал личности – понятие, достаточно часто встречающееся в литературе, однако единого взгляда на его определение нет. В работе рассмотрены разные подходы к определению этого понятия. В целом, творческий потенциал личности часто рассматривается как интегративное качество личности, отражающее уровень творческого мышления, познавательной самостоятельности, творческой активности и интереса к ведущей деятельности, проявляющиеся в процессе различных видов деятельности.

Вокальные занятия – это один из способов развития и реализации творческих способностей и творческого потенциала младших школьников. В работе рассмотрены конкретные примеры того, как вокальные занятия и музыкальное развитие способствует творческому развитию младших школьников 1-3 классов.

Также в процессе исследования сделан вывод, что для творческого роста младшего школьника в учреждении общего или дополнительного образования, для его самореализации и развития творческого потенциала имеет значение совокупность педагогических и психологических условий. В целом, их можно разделить на две группы.

Первая группа внешних педагогических условий направлена на создание творческой среды для развития потенциала младших школьников в учреждениях дополнительного образования. Она включает в себя следующие аспекты: обеспечение специально организованной творческой атмосферы с новой обстановкой и эмоционально положительным настроем; создание условий для успеха и со-творческого взаимодействия; формирование атмосферы погружения в творческий процесс с индивидуальным подходом; применение современных методик оценки творческих достижений; организация разнообразных видов творческой деятельности с акцентом на исследовательскую и практическую работу; использование новейших материалов и методов обучения.

Вторая группа (внутренних педагогических условий) направлена на развитие и стимулирование тех сторон личности младшего школьника и педагога в учреждении дополнительного образования детей, которые необходимы для эффективного развития творческого потенциала воспитанника. К этой группе условий мы относим: по отношению к воспитаннику (педагогическая поддержка): создание условий для развития внутренней свободы младшего школьника, его творческой направленности и самостоятельности; по отношению к педагогу МОУ или УДО: повышение авторитета педагога и его личный пример в осуществление творческой деятельности, развитие способности принимать и одобрять воспитанников; создание педагогом ситуаций, при которых младший школьник может принимать инициативу, активную позицию в осуществлении творческой деятельности.

Диагностика и развитие творческого потенциала младших школьников становятся все более значимыми в современной образовательной практике. Эти аспекты помогают детям адаптироваться в быстро меняющемся мире, развивая навыки, необходимые для успешной жизни. Начало исследовательского интереса к этой теме относится к середине XX века, когда Дж. П. Гилфорд ввел понятие дивергентного мышления,

противопоставив его конвергентному. Пол Торранс также внес важный вклад, разработав тесты для оценки креативности, которые до сих пор широко используются.

На базе МУК «Клуб «Увек» в вокальной студии "Smile" было проведено исследование, в котором приняли участие пять младших школьников. Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. Констатирующий этап был направлен на выявление уровня развития творческого потенциала учащихся. Были определены критерии и уровни развития, а также подобраны методики диагностики.

Для диагностики использовались тесты творческого мышления Торранса и Рензулли, наблюдение за продуктами деятельности детей, анкетирование и интервью. На основе этих данных был разработан "Тест на определение уровня творческого потенциала", включающий задания на оценку гибкости, оригинальности и детализации мышления. Результаты показали, что у одного ребенка выявлен низкий уровень творческого потенциала, а у четырех — средний. Основными проблемами стали отсутствие мотивации, психологические факторы, узкий кругозор, негативный опыт посещения кружков, отсутствие поддержки со стороны родителей и нерациональное использование свободного времени.

Формирующий этап имел целью повышение уровня творческого потенциала учащихся. Для этого был разработан и внедрен комплекс мероприятий, включающий музыкальные квизы, караоке вечера, просмотры музыкальных программ, открытое общение, поддержку и вдохновение, критические концерты, взаимодействие с родителями и интегрированные занятия.

Музыкальный квиз проводился четыре раза за время исследования и включал вопросы о жанрах музыки, известных исполнителях, песнях и альбомах, музыкальных инструментах и истории музыки. Караоке вечера, проводившиеся восемь раз, позволяли детям создавать музыкальную базу произведений для исполнения и получать "лайки" от других участников.

Просмотр музыкальных программ, проведенный 18 раз, включал выбор и презентацию музыкальных телепередач, спектаклей, мюзиклов или интернет-шоу, их обсуждение и составление списка идей для концертной деятельности.

Открытое общение с детьми было постоянным процессом, включающим беседы о их чувствах и проблемах, поддержку уверенности и поощрение прогресса. Критический концерт помогал детям подготовиться к внештатным ситуациям на сцене, включал упражнения на борьбу с психологическими проблемами.

Проведенные мероприятия способствовали улучшению уровня творческого потенциала детей. Участие в интерактивных и творческих заданиях развивало гибкость мышления, оригинальность идей, настойчивость и эмоциональную вовлеченность. Интеграция родителей в процесс и создание поддерживающей атмосферы также оказали положительное влияние.

Таким образом, разработка и внедрение комплекса мероприятий по развитию творческого потенциала младших школьников показали свою эффективность. Такой подход, включающий различные методики диагностики и формирующие мероприятия, может быть полезен для педагогов и психологов, работающих с детьми в образовательных и развивающих учреждениях. Важно продолжать исследования в этой области и адаптировать методы в соответствии с индивидуальными потребностями каждого ребенка, обеспечивая таким образом всестороннее развитие и успешную адаптацию в современном мире.

Из вышесказанного видно, что динамика в развитии творческих способностей младших школьников наблюдается, что подтверждает нами сформулированную гипотезу.