

В.Г.Кухаронак, аспирантка
Национального института образования

Стимулирование творческой активности учащихся*

В статье рассмотрены формы и методы, позволяющие эффективно развивать творческий потенциал младших школьников в процессе эстетического воспитания. Поднимается вопрос о необходимости комплексного воздействия на детей нескольких видов искусства. Особое внимание уделено таким формам, как музыкально-сценическое представление и игра, которые наиболее соответствуют потенциальным способностям, интересам и склонностям детей младшего школьного возраста.

Обязательным условием эффективности процесса эстетического воспитания младшего школьника является его творчески активное участие в этом процессе. В свою очередь, в развитии творческой активности личности важная роль принадлежит искусству, которое пробуждает самые яркие эстетические переживания, полет фантазии и воображения. Характерная черта детей данного возраста — синкретичность, нерасчлененность восприятия окружающего мира. Поэтому наиболее эффективным является комплексное воздействие искусства.

Так как все виды и жанры искусства необходимы для эстетического развития ребенка, то наилучшей формой станет та, которая соединит в себе все его виды или хотя бы несколько из них.

Синтез в искусстве очень органичен. Некоторые его виды (театральное, хореографическое, киноискусство и т.д.) вообще не могут существовать вне синтеза. Возможен «переход» произведения из одного вида искусства в другой (создание спектаклей, кинофильмов, опер, балетов на основе известных литературных произведений).

В школьной практике принято обращение к взаимодействию двух видов искусства в рамках одной формы работы: изобразительное искусство

и музыка, изобразительное искусство и литература, музыка и литература, режиссура — литература и кино, литература и театр, театр и хореография и т.д.

Можно выделить три направления:

последовательное (следуя один за одним, виды искусства применяются для сопоставления);

взаимодополняющее (приоритетным является один вид искусства, а остальные группируются вокруг него);

взаимопроникающее (различные виды искусства взаимодействуют как равные).

В работе с младшими школьниками наиболее эффективными являются последние два направления. Это такие формы работы, как постановка детской оперы и музыкально-сценическое представление (при условии соблюдения в последней взаимодействия в равных долях входящих в нее видов искусства). При постановке детской оперы музыка дает толчок изобразительности и пластике. Именно толчок, потому что остальные виды, группирующиеся вокруг приоритетного, «находят» сами дети. Это способствует развитию творческой активности и умения самостоятель-

* Рекомендовано научным руководителем кандидатом педагогических наук О.П.Котиковой.

но создавать художественный образ. Вообще синтез различных видов искусства предполагает более многообразный характер творческой деятельности.

Музыкально-сценическое представление является наиболее приемлемой формой развития творческого потенциала и в частности творческой активности детей младшего школьного возраста. Эмоциональная неустойчивость интересов, характерная для них, влечет за собой частую смену видов деятельности. Именно такую возможность дает ребенку музыкально-сценическое представление. Оно включает музыкальное, театральное, хореографическое, литературное и изобразительное искусство. Широкомасштабный синтез позволяет развить творческую активность детей и способность свободно реализовывать себя в различных видах искусства.

Работу по постановке музыкально-сценического представления следует начинать с ознакомления детей с текстом. Лучше, если текст будет продуктом творчества самих школьников либо ими будут внесены поправки и дополнения (придуманы иной конец, развязка, начало). Возможно, за основу будет взят предложенный текст, а в процессе переработки получится что-то новое, созданное самими учащимися.

Дети с гораздо большим удовольствием работают с пьесой, авторами (или соавторами) которой они являются. Возможна импровизация «по ходу» пьесы. Именно позиция интерпретатора и соавтора позволит развить активность и самостоятельность, а не только грамотное следование указаниям, данным в программных разработках.

Предлагая аналогичный подход при постановке детской оперы, педагог может пойти двумя путями: взяв за основу или литературную, или музыкальную часть текста.

Первый путь больше подходит для учащихся подготовительных и первых классов, второй — вторых и третьих классов, но, в зависимости от подготовки детей, возможны различные варианты. При установлении такой возрастной градации мы основывались на том, что, в отличие от литературы, музыкальный образ лишен конкретности, в отличие от изобразительного искусства — зримости. Зрительные впечатления входят в сознание быстрее слуховых, поэтому хорошо, если дети создадут образ, услышав только музыку, и затем дополнят его музыкальными и изобразительными средствами.

Данные формы соответствуют потенциальным способностям, интересам и склонностям

детей младшего школьного возраста. Они удовлетворяют познавательные-эстетические потребности, желание выразить свое отношение к окружающему миру, заниматься активной самостоятельной деятельностью.

При постановке музыкально-сценического представления следует помнить, что младшим школьникам особо близка и доступна сказочная форма. Эмоциональное воздействие сказки способствует развитию фантазии детей. Сказочная завязка сценария занятия (или задания) создает быструю организацию их внимания. Сюжет из сказки запоминается быстро и прочно. В естественной для детей сказочной атмосфере они легче включаются в работу, вступают в диалог со взрослыми и с ровесниками. Сказка сама по себе будит чувства, стимулирует творческую деятельность. Атмосфера на занятиях также должна напоминать детям сказку: это может быть приход в класс сказочного героя (образного средства, изображения, куклы), нахождение «сюрприза», совершение «открытий».

Сказка, по которой идет работа, может иметь уже известный детям сюжет или быть для них новой. Как отмечалось ранее, лучше, если новая сказка будет сочинена самими детьми, но даже в знакомых текстах имеется широкое поле для их творческой деятельности: ввести новых героев, изменить сюжет, придумать новые костюмы и т.д.

Эффективность формирования и развития творческой активности в процессе подготовки музыкально-сценического представления или оперы зависит от применения направленной системы педагогического руководства, соблюдения ряда специальных условий ее осуществления. Так, оперное произведение для детей должно отличаться художественной ценностью и в то же время соответствовать возрастным особенностям исполнителей.

Учитывая возрастные психологические особенности младших школьников, при постановке оперы задача педагога — направлять деятельность, в первую очередь, на игру-драматизацию по содержанию фрагмента оперы, которая затем переводится в музыкально-сценическую деятельность, а также на доступный элементарный разбор средств музыкальной выразительности, интерпретации образа героя.

Основу эстетического воспитания должны составить такие формы и методы, которые создадут простор для самостоятельной творческой деятельности детей. Кроме музыкально-сценического представления и постановки детской оперы, к ним можно отнести творческие

часы, игры-путешествия, музыкально-игровые комплексы, конкурсы, КВН, постановки «радиопьес», пантомимы, творческие встречи детских коллективов и т.д. Эффективной формой творческой работы с детьми можно считать работу по составлению «ковров» на различные темы. Сначала ребята готовятся к изображению «ковра» (например, «Праздник в нашем городе»): рисуют дома, цветы, деревья и т.д. Они получают представление о национальных узорах, о рисовании фигур в движении, о музыкальных инструментах и о многом другом. Изображения вырезаются и наклеиваются на «ковер». Предлагаемые формы и методы работы развивают не только активность, но и общительность, смелость, инициативность, предприимчивость, ответственность и организованность. Универсальным методом стимулирования учащихся к творческой деятельности является поощрение.

Неустойчивость интересов младших школьников приводит к целесообразности применения и такой формы работы, как «подвижная творческая группа», занятия в которой проводятся с детьми, желающими в данный момент заниматься предложенным видом деятельности. Длительность занятия также можно определять степенью заинтересованности ребенка.

Эффективной формой организации творческой игровой деятельности являются групповые задания. Совместный поиск решения, коллективное «творение» развивают умение синтезировать предложения, прислушиваться к мнению окружающих и в то же время вырабатывают независимость суждений и оценок, способность переключаться с одного объекта на другой, эмоциональную отзывчивость.

Основу развития творческого потенциала учащихся рассматриваемого нами возраста должен составить синтез художественной и игровой деятельности.

С момента поступления в школу ведущим видом деятельности у детей становится учебная. Но наряду с ней огромный потенциал для развития креативности несет в себе игра. Она повышает способность ребенка к выработке нестандартных идей, обогащает эстетический опыт, позволяет ребенку преобразовывать окружающий его мир, развивать и воплощать свои замыслы. В процессе игры у младших школьников возникает ряд проблем, которые, экспериментируя или опираясь на прошлый опыт, они решают. Преимущество ее перед другими видами деятельности составляет и внутренний характер мотивации.

Дети любят и хотят играть. Это позволяет постепенно вовлекать их в более сложные формы занятий. Преподаватель, организуя и контролируя игровую деятельность, должен «подталкивать» детей к экспериментированию, поиску новых способов решения проблемы.

Оригинальным приемом развития креативности у детей является принятие воспитателем необычной для него роли, в которой ему необходима помощь воспитанников. Важно, чтобы методы стимулирования учащихся к творческой деятельности были новы и разнообразны, а атмосфера — доброжелательной. Это будет максимально способствовать развитию творческой активности детей, продуцированию оригинальных решений.

Творческая деятельность младших школьников должна постепенно усложняться и иметь конечный результат. Например, в играх-путешествиях в течение нескольких занятий (или заданий) дети могут продвигаться к «кладу» или сюрпризу. Их желание заниматься творческой деятельностью может быть поддержано сказочным персонажем, высказывающим им похвалу и помогающим преодолеть препятствия на пути.

Организуя игровую деятельность, следует помнить, что она должна быть не отобразительной, а творческой. Последняя характеризуется наличием замысла, сюжета, творческих действий, воображаемой ситуацией и активизирующим содержанием. При правильной организации данной деятельности происходит развитие творческой активности; самостоятельности и инициативности; художественно-творческих способностей; игрового, интеллектуального и эстетического опыта; эмоциональной отзывчивости; воображения и фантазии; стремления изменять существующее; заинтересованного отношения к деятельности.

Реализовать творческий потенциал, попробовав себя в качестве артиста, режиссера, драматурга и т.д., дети могут не только в сюжетно-ролевых играх, но и в играх в ассоциации, в позиционных играх, в играх-путешествиях и в игровом комплексе, который включает различные виды игр. Во время игр важно создавать доброжелательную атмосферу и благоприятную обстановку для продуцирования детьми оригинальных действий.

Учащихся подготовительных и первых классов часто очень огорчает проигрыш в игре. Это иногда приводит к их нежеланию заниматься любимой деятельностью. В таком случае можно некоторое время проводить беспроигрышные

игры. Консервация игровых интересов детей крайне нежелательна, ибо приводит к потере творческого игрового потенциала и умения согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре. Учитывая свойственные младшим школьникам интуитивно-целостные проявления, основывающиеся на природной предрасположенности к художественной творческой деятельности, следует включать детей в коллективные игры: импровизации (с элементами пения и хореографии), подражания (с элементами ритмических движений), литературные (с элементами драматизации), с использованием ассоциаций (с элементами музыки, хореографии и изобразительного искусства). Они позволяют осуществлять плавный переход от драматизации к театрализации. Через сочинения и воплощение маленького сюжета, веру ребенка в то, в чем он участвует, воображение и фантазию, эмоциональную окраску таких игр раскрывается не только игровая, но и зрелищная природа данной деятельности. Это содействует развитию интуиции, способности к переосмыслению и видоизменению. В создаваемых детьми образах прослеживаются не столько их наблюдательность и умение апеллировать к прошлому опыту, сколько отношение к окружающему миру и ощущение себя в нем. Если младший школьник чувствует себя творцом, занимающимся любимым делом в благоприятной эмоциональной атмосфере, то продукт его деятельности будет иметь положительную эмоциональную окраску. Чтобы узнать настроение ребенка до и после занятия, можно предложить ему нарисовать сказочного героя или создать неизвестное животное. Яркость красок, объем, степень доброты (или агрессивности) многое скажут педагогу об эффективности данной деятельности.

Игра требует от учащегося проявления воображения, развитие которого происходит в результате включения ребенка в игры с элементами сочинительства: от «дописывания» последних строк к четверостишию (песенке), придумывания начала и конца (на что похож, чем может быть), угадывания предмета по цветовой гамме (звукам, пластическим движениям) до составления рассказа с элементами необычного (летающим слонем, поющей рыбой, шустрой черепахой и т.д.), группировки слов (звуков, движений) по какому-либо признаку, составления предметов (рисунков) из необычных материалов. У детей возникает желание разрешить эти противоречия, и они с удовольствием фантазируют и сочиняют.

Такие игры могут проходить и коллективно, и индивидуально. Ход их может изменяться в зависимости от целей педагога, возраста и индивидуальных особенностей детей.

Материал для игр должен:

- обладать эстетической, в частности художественно-образной, ценностью;
- иметь эстетико-воспитательную направленность;
- быть доступным и интересным для данного возраста;
- развивать способность к творчеству;
- побуждать к творческой активности;
- включать двигательные элементы;
- опираться на прошлый опыт и впечатления детей.

Сюжетные творческие игры могут иметь стихийный характер или быть специально организованными. Стихийно возникающие игры развивают самостоятельность, активность, инициативность детей, создают особую романтическую атмосферу, способствуют развитию воображения и коррекции поведения. Их ход может изменяться в зависимости от желания ребенка. Педагогу важно поддержать инициативу детей и при необходимости направить ее в нужное русло.

В педагогической практике взрослый не всегда может (и не должен) ждать момента, когда у детей возникнет новый игровой замысел. Задача педагога — организовать такое возникновение. Специально организованные игры тоже несут в себе элементы самодеятельности. Но они, как правило, имеют разработанные педагогом цели, распределение действий партнеров-участников, примерный сценарий, критерии оценки действий участников и их количество. Специально организованные игры, как и стихийно возникающие, могут и должны быть творческими. Организуя игру специально, следует помнить, что в ней важны простор для «додумывания» и изменения ребенком своей роли, возможность отступить от сценария, давать свою оценку событию и, при желании, изменить ход всей игры.

Часто педагогу достаточно организовать лишь начало, и при благоприятной раскрепощенной обстановке дети, вдохновленные поддержкой взрослого, способны сами не только воплотить игровые образы, но и провести игру таким образом, чтобы она максимально соответствовала развитию их творческих способностей. В данном случае важно не более или менее удачное сюжетное или композиционное решение, а проявление ребенком в игре достаточной самостоятельности, активности и инициативы. В противном слу-

чае произойдет притупление стремления младшего школьника к поиску нового, оригинального и желания изменять существующее «по законам красоты».

На занятиях изобразительным искусством, музыкальных и литературных занятиях эффективно может быть использован прием «погружения в произведение». Ребенку предлагается представить, что произошло бы (как он вел бы себя, выглядел и т.д.), если бы он оказался персонажем картины (музыкального, литературного произведения). Младший школьник описывает все: окружающий мир, свои чувства, отношение к другим героям (если таковые имеются). Все «пережитое» помогает сделать продукт его творческой деятельности максимально выразительным.

На занятиях по хореографии и лепке целесообразно проводить игру «Живая скульптура», способствующую расширению взглядов младших школьников на возможные композиционные решения, умению выражать свое видение мира средствами пластики собственного тела.

Игровые ситуации призваны решать одну из главных задач творческой деятельности — снятие конфликта между чувственно-эмоциональным состоянием ребенка и его способностью выразить свои ощущения в движениях, звуках, словах и т.д. Устанавливается «эстетический контакт» между героем произведения и зрителями. Младшие школьники (особенно третье-, четвероклассники) могут вести с героем диалог, способствующий созданию наиболее полного эмоционально-эстетического впечатления от произведения. Учащиеся подготовительных и первых классов в начале игровой деятельности обычно создают произведение, включающее в себя лишь обозначение входящих в его состав предметов. Такое произведение лишено эмоционально-эстетической окраски, которая начинает появляться в ходе игрового диалога. При этом дети способны увлечься настолько, что вносят в произведения довольно весомые творческие дополнения. Если эти дополнения соот-

ветствуют эмоционально-эстетическому содержанию произведения, то можно их принимать.

На литературных занятиях, используя синтез музыкальной и изобразительной деятельности, можно давать различные варианты игровых заданий: по изобразительному и музыкальному рисунку узнать стихотворение, по литературному и музыкальному — картину и т.д. Свой ответ дети аргументируют, подчеркивая эмоционально-эстетическое сходство произведений.

Младшие школьники включаются в данную деятельность с большим удовольствием. Активность их повышается, если педагог сделает акцент на достоинствах каждого ответа, каждой высказанной цели. На начальном этапе даже желание или попытка высказать свою идею или передать настроение произведения должны быть активно поддержаны взрослым. Если в произведении имеются фрагменты, которые выпали из поля зрения ребенка, педагогу, подводя итоги работы, следует обратить на это внимание.

Универсальность игры как метода состоит в том, что она способна развивать не только творческие и эстетические, но и умственные, нравственные, физические и трудовые качества. Игра с успехом может применяться как в учебной, так и во внеклассной и внешкольной работе. Как и художественная деятельность, являясь способом освоения действительности, она развивает творческую активность младшего школьника, способствует его ориентации в окружающем мире. Показателем степени активности этой ориентации является творчество.

Повышению эффективности вышеуказанных форм и методов способствует эстетизация всего учебно-воспитательного процесса. Для младших школьников, которые очень эмоциональны и обладают наглядно-образным мышлением, эстетическое оформление занятий, а также кабинета и школы в целом, имеют огромное значение. Немаловажны для развития творческой активности детей и эстетика поведения, культура речи и внешний вид педагога.