РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Ластовская Наталья Петровна,

учитель русского языка и литературы

КГУ «Гимназия имени А.М.Горького управления

образования города Костаная» Управления образования

акимата Костанаской области, Казахстан

Аннотация

В статье представлен краткий обзор основных видов арт-технологий. Автор рассказывает об опыте использования различных видов искусства в образовательном процессе и описывает приёмы и формы работы на уроках русского языка и литературы, которые помогают раскрыть творческий потенциал учащихся.

Ключевые слова: аудиовизуальные технологии, изобразительные технологии, театрализованно-игровые технологии, нарративные технологии, творческий проект.

Концепция нового образования требует системно-деятельного подхода в обучении. Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных технологий. Арт-технологии (от англ. аrt – «искусство, мастерство») – новое перспективное направление в современном образовании. В педагогике нет единого определения арт-технологий. Например, Шкиль И.Е. предлагает общую трактовку: «обучение, осуществляемое при помощи средств художественного творчества» [1]. Жукова Т.В. конкретизирует данное понятие: «совокупность форм, методов и средств различных видов искусства, направленных на развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе» [2]. По мнению Корженко О.М. и Заргарьян Т.А., «конечная цель артпедагогики - помочь человеку научиться понимать себя и гармонично сосуществовать с окружающим его обществом, научиться познавать действие законов красоты и нравственности в окружающем мире» [3]. Арт-технологии являются одним из средств создания творческой среды в образовательном процессе, которые поддерживают мотивацию учащихся и помогают создать комфортную психологическую атмосферу. На уроках русского языка и литературы арт-технологии представляют собой методы, приёмы, формы и средства различных видов искусства (музыки, живописи, театра, кинематографа), применяемые в образовательном процессе с целью раскрытия и развития творческого потенциала обучающихся. К основным видам арт-технологий относятся аудиовизуальные технологии, изобразительные технологии, театрализованно-игровые технологии, нарративные технологии [4].…………………

Схема 1. Виды арт-технологий.

Кроме того, арт-технологии могут реализовываться в различных формах: творческая мастерская, творческий проект, драматический тренинг. Главная идея арт-технологий заключается в «использовании различных видов искусства в образовательном процессе с целью креативного саморазвития обучающихся» [4]. Рассмотрим примеры, каким образом можно использовать данные технологии на уроках русского языка и литературы в среднем звене.

Русская литература в 5 классе начинается с изучения былины «Илья Муромец и Соловей - разбойник». Тема достаточно сложная для детей, так как необычен стиль самой былины, в тексте множество устаревших слов и образов. Изучение темы мы начинаем со знакомства с известной картиной В.В. Васнецова «Богатыри» и выясняем, насколько хорошо дети понимают значения историзмов: шлем, кольчуга, меч, булава, копье, щит, колчан, лук, стрела, гусли. Так, используя произведение замечательного художника В.В.Васнецова, мы знакомим детей с исторической эпохой. Эта тема может найти свое продолжение на уроках русского языка во втором полугодии при изучении раздела «Виды профессий». Учащимся можно предложить задание с использованием приема РАФТ, которое поможет пятиклассникам больше узнать об одной из театральных профессий - художник по костюмам. Учитель объясняет задание РАФТ для каждой группы: РОЛЬ – художники по костюмам; АУДИТОРИЯ – зрители кукольного спектакля «Три богатыря»; ФОРМА – презентация куклы в костюме богатыря; ТЕМА (по группам) – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Ребята должны помочь куклам «перевоплотиться» в Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича для кукольного спектакля. Три группы учащихся работают с текстом о богатырях и картиной В.В.Васнецова (получают информацию из разных источников) и рисуют эскиз костюма. После этого группы подбирают из предложенного реквизита подходящие вещи и представляют классу свои творческие проекты – кукол в костюмах богатырей. *Рисунок 1. Групповой проект. РАФТ.*

Так дети работают над созданием образа и знакомятся с новой для них профессией. Следует добавить, что на уроках по этой теме я применяла аудиовизуальную технологию (создание образа) и изобразительную технологию (рисование эскиза).

При изучении поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» целый урок мы посвящаем прологу, который пятиклассники должны учить наизусть. На этапе вызова я предлагаю сделать коллаж (для каждой группы подготовлены иллюстрации персонажей, картинки дуба, избушки на курьих ножках и другие). Один из учащихся в группе наклеивает на лист картинку (дуб и златая цепь) и передает своему однокласснику, который продолжает создавать коллаж (кот ученый) и далее по сюжету. Когда задание выполнено, каждая группа размещает свой коллаж на доске, и мы видим, насколько хорошо учащиеся знают сюжет (иногда остаются «лишние» картинки). Таким образом, изобразительная технология помогает пятиклассникам понять, как иллюстрируется художественное произведение. Семиклассники, которые в достаточной мере владеют компьютерными технологиями, могут создать модель обложки для книги в фоторедакторе, например, по рассказу Р.Брэдбери «Зеленое утро». В данном случае школьникам недостаточно знать содержание произведения, так как обложка предполагает отражение идеи и оригинальность, чтобы на книгу обратили внимание читатели. Прием «рисование» можно использовать на уроке русского языка для отработки навыков слушания. Учащимся дается задание прослушать аудиозапись «Отзыв о картине И.Левитана «Март». При проверке первичного восприятия текста семиклассники работают в группе и готовят рисунок по мотивам отзыва. Так как учащиеся ещё не видели картину, а только слышали отзыв, то главный критерий оценивания рисунка – это воспроизведение деталей (скворечник на березе, следы на снегу, яркое мартовское небо, лошадь, запряженная в сани). После этого семиклассники могут сравнить свой рисунок с оригиналом и найти совпадения.

Рисунок 2. Групповой проект на основе отзыва о картине И.Левитана «Март».

Не только живопись, но и музыка помогают учащимся создавать художественные образы. Я использую на уроках задание «Творческая мастерская», которое основано на театрализованно-игровой технологии (имитация и инсценировка). В кульминации сказки О.Уайльда «Соловей и роза» соловей исполняет прощальную песню. В качестве образца я предлагаю учащимся прослушать вокализ (музыкальную миниатюру без слов) композитора Сен-Санса. Далее ученики должны сделать инсценировку фрагмента сказки – последнего разговора соловья и розы. Пятиклассники могут сами попробовать имитировать пение соловья, используя при этом игрушку-свистелку и перчаточную куклу – соловья (ученики с вокальными данными пробуют сами исполнить вокализ). Такое задание помогает раскрыть творческий потенциал одних учащихся и убрать психологические барьеры у других. Они себя чувствуют более комфортно, потому что «поет» кукла. Финал сказки драматичен, и дети не хотят, чтобы соловей умирал. Учитель может предложить придумать сценку, в которой студент спасает умирающую птицу. Ребята с удовольствием придумывают новый финал сказки, создают свой сценарий и играют роли. Таким образом, мы используем театрализованно-игровую технологию вместо привычного пересказа.

Рисунок 3. Инсценировка сказки «Соловей и роза».

В среднем звене школьники должны не только инсценировать художественное произведение, но и писать отзывы или рецензии. В данном случае речь идет об аудивизуальной технологии. Например, шестиклассники могут написать отзыв о сценке, которую им показывают одноклассники. Нескольким учащимся дается опережающее задание – творческий проект. Они готовят инсценировку пролога пьесы А.Н.Островского «Снегурочка». Трое учащихся сами пишут сценарий пролога по мотивам сказки и играют роли Снегурочки, Весны и Мороза. Еще двое учащихся готовят декорации и музыкальное оформление. Сценка занимает примерно 5 минут урока. После просмотра сценки класс пишет отзыв о работе одноклассников по предложенным вопросам:

1.По сюжету какого произведения была представлена сценка? Кто является автором этой сказки?

2. Какую роль в композиции сказки играет данный фрагмент (пролог, экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия)?

3.Найдите сходство и отличие в сюжете сказки и в представленной сценке.

4.Опишите образы персонажей, представленных в сценке. Соответствуют ли костюмы характерам героев? Оцените работу художника по костюмам.

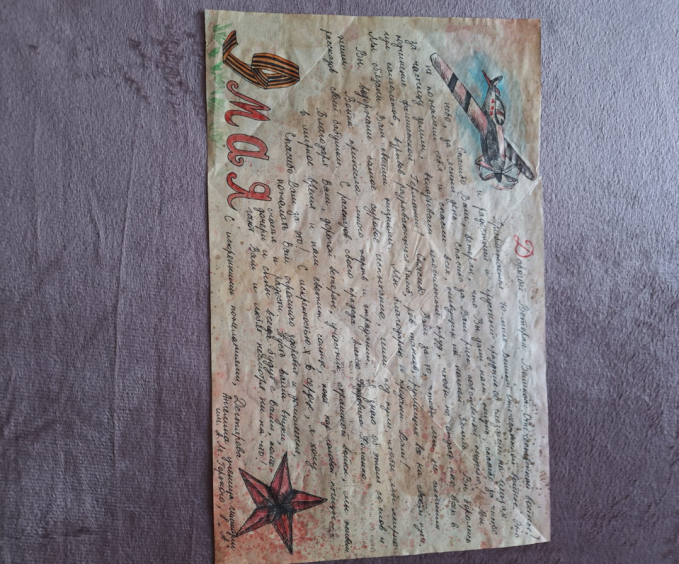
5.Удалось ли актерам кукольного театра передать характеры героев через диалоги? Игра какого актера (учащегося) вам больше всего понравилась и почему?

6.Опишите сценическое пространство. Соответствует ли оформление декораций теме сценки (лес ранней весной)?

7. Какая музыка использовалась в сценке? Передает ли она настроение героев или создает атмосферу в сценке?

8. Что бы вы могли порекомендовать создателям кукольного спектакля?

Такое задание гарантирует, что учащиеся не будут использовать интернет-ресурсы, а напишут отзыв самостоятельно, потому что сценку придумали их одноклассники. Практика показывает, что дети лучше запоминают инсценированные фрагменты, чем те, которые они пересказывали на уроке.

На уроке русского языка ребята знакомятся с произведением А.Асадова «Письмо с фронта». Это стихотворение послужит образцом для создания индивидуального творческого проекта. Ученики могут написать письмо ветерану Великой Отечественной войны и оформить его. Лучшие письма мы отдаем в школьный музей. Таким образом, на уроке используются нарративные технологии, когда учащиеся сами пишут стихотворения, письма и другие творческие работы.

Рисунок 4.Творческий проект «Письмо»

Еще один пример творческого проекта для учащихся - это написание фанфика. Фанфик - произведение, созданное поклонником книги по ее мотивам с участием главных и второстепенных героев и использованием фабулы или отдельных эпизодов произведения. После прочтения рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг» в 6 классе мы составляем общую схему произведения и заполняем «Двухчастный дневник» по принципу «зеркального отражения». В новом произведении домовой, леший, русалка и водяной должны рассказывать те же самые истории от своего лица. При написании фанфика ученики могут использовать свои записи в дневнике.

Таблица 1 – Фанфик по рассказу И.С.Тургенева «Бежин луг».

Фабула рассказа	Рассказ «Бежин луг»	Фанфик
Описание места действия и погоды.	Бежин луг. Прекрасный июльский день.	Дремучий лес. Ненастный июльский вечер.
Встреча охотника с героями.	Охотник рад встрече, знакомится с мальчиками. Старшим является Федя, он задает вопросы во время беседы, высказывает свое мнение.	Охотник понимает, что это не люди, а нечисть, поэтому прячется от них. Старшей является Баба-яга, она задает вопросы, дает оценку историям.
Описание персонажей.	Автор подробно описывает Федю, Павлушу, Ильюшу, Костю и Ваню.	Автор описывает Бабу-ягу, домового, русалку, лешего и водяного
Истории, рассказанные героями.	Мальчики на фабрике слышат домового (Ильюша), плотник Гаврила потерял радость после встречи с русалкой (Костя), крестьянин заблудился в лесу и увидел лешего (Ильюша), водяной звал Павлушу Васиным голосом (Павлуша).	Домовой, русалка, леший и водяной рассказывают Бабе-яге эти же истории по-своему.
Финал рассказа.	Утром охотник спокойно уходит.	Охотник убегает от страха.

После того, как фанфики написаны, шестиклассники представляют их классу и выбирают самые удачные творческие проекты. Очень важно, чтобы на уроках учащиеся не только получали знания о мире, но и пропускали этот опыт через себя: учились создавать что-то новое, работать в команде.

В современной школе получение знаний не является целью образования. Урок, на котором используются арт-технологии, раскрывает творческий потенциал ребенка, способность самовыражения, расширяет общение, развивает речевую деятельность, обучает проектированию, прогнозированию своих собственных действий, мысленному эксперименту. Результатом этой деятельности являются качественно новые материальные или духовные ценности.

Список литературы:

1. Шкиль И.Е. Применение арт-технологий как средства развития коммуникативной компетентности личности / И.Е. Шкиль // Актуальные проблемы психологического знания. - 2013. - №3. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20425077> (дата обращения: 02.01.2025).

2.Жукова Т.В.. Использование арт-технологий в подготовке студентов-психологов к профессиональной деятельности / Т.В. Жукова. - М.: Владос, 2005. - URL: <https://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=38002> (дата обращения: 02.01.2025).

3.Теория и практика образования в современном мире : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). - Т. 0. - Санкт-Петербург : Реноме, 2013. - С. 95-97. - URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3855/> (дата обращения: 02.01.2025).

4. Светоносова Л.Г. Арт-технологии как средство формирования педагогической культуры будущего учителя // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 3 - URL:

<http://mir-nauki.com/PDF/48PDMN316.pdf> (дата обращения: 03.01.2025)