

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

Творческое развитие обучающихся средствами арт-педагогики в
образовательной деятельности

Выпускная квалификационная работа по направлению
44.04.01 Педагогическое образование

Направленность программы магистратуры
«Артпедагогика в социокультурной среде»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

84% % авторского текста

Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована

«24» 01 2026 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнил (а):

Студент (ка) группы ЗФ-307-287-2-1
Башаров Кенжебек Калилаевич

Научный руководитель:

Чурашов Андрей Геннадьевич

Челябинск
2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ АРТ-ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
1.1 Сущность и содержание понятий «творческое развитие»	7
1.2 Особенности творческого развития обучающихся в образовательном процессе (на примере младших школьников)	12
1.3 Методы и средства арт-педагогики в образовательной деятельности в творческом развитии обучающихся в образовательном процессе	19
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ АРТ- ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27
2.1 Анализ потенциала и условий образовательной среды для реализации средств арт-педагогики в творческом развитии обучающихся	27
2.2 Выявление исходного уровня творческого потенциала обучающихся (на примере младших школьников)	32
2.3 Реализация программы творческого развития обучающихся средствами арт-педагогики.....	39
2.4 Анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы.....	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	55
ПРИЛОЖЕНИЕ	59

Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир характеризуется стремительным развитием науки и технологий, что предъявляет новые требования к системе образования. От выпускника школы сегодня ждут не только прочных знаний, но и способности к нестандартному мышлению, творческому решению задач, быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Это закономерно приводит к интенсификации и усложнению педагогического процесса, заставляет педагогику искать более эффективные, гуманистические и развивающие подходы к обучению и воспитанию. В контексте реализации ФГОС НОО особое значение приобретает развитие творческих способностей и созидательного потенциала личности как одной из ключевых метапредметных компетенций.

Проблема творческого развития личности имеет глубокие философские и психолого-педагогические корни и рассматривалась в трудах таких ученых, как Л.С. Выготский (теория воображения и творчества), А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин. В контексте младшего школьного возраста значительный вклад внесли В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева.

Особое внимание исследователей и практиков в последние десятилетия привлекают арт-технологии, направленные на гармоничное, всестороннее развитие личности через язык искусства. Теоретико-методологические основы интеграции искусства в образование заложены в работах отечественных и зарубежных ученых: Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова (концепция полихудожественного развития), Л.Г. Савенковой (интеграция искусств), а также Г.Г. Нейгауза, К. Орфа, З. Кодая. Накопленный мировой и отечественный опыт способствовал оформлению особого педагогического направления – арт-педагогики.

Теоретические и методические аспекты арт-педагогики как самостоятельной области педагогического знания раскрыты в

исследованиях Л.Д. Лебедевой, Е.А. Медведевой, И.Ю. Левченко, Т.А. Добровольской, А.И. Копытина. Ученые определяют арт-педагогику как педагогическую технологию, основанную на целенаправленном и системном использовании средств различных видов искусства в образовательном процессе для решения задач обучения, развития и воспитания в норме, в отличие от арт-терапии, имеющей выраженный коррекционный характер.

Потенциал арт-педагогики для развития креативности, эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков у детей дошкольного и школьного возраста отражен в работах О.А. Апраксиной, Н.В. Груздевой, М.С. Осориной, Т.С. Комаровой, А.А. Мелик-Пашаева.

Однако анализ литературы показывает, что, несмотря на значительный интерес к теме, вопрос о системном, методически выверенном применении средств арт-педагогики именно в повседневной урочной деятельности начальной школы для целенаправленного творческого развития остается недостаточно разработанным.

Зачастую арт-приемы используются эпизодически, не выстраиваются в единую программу, слабо связаны с содержанием основных учебных предметов и не всегда учитывают необходимость создания целостной творческой образовательной среды, объединяющей урок и внеурочную деятельность.

Таким образом, проблема исследования заключается в поиске педагогических условий и средств, которые позволили бы системно и эффективно развивать творческий потенциал младших школьников в контексте повседневной образовательной деятельности.

Тема исследования: «Творческое развитие обучающихся средствами арт-педагогики в образовательной деятельности (на примере младших школьников)».

Объект исследования: процесс творческого развития младших школьников в образовательной деятельности.

Предмет исследования: средства арт-педагогики как фактор творческого развития младших школьников в образовательной деятельности.

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность программы творческого развития младших школьников, основанной на системном использовании средств арт-педагогики.

Гипотеза исследования: творческое развитие младших школьников в образовательной деятельности будет более эффективным, если:

- будет реализован системный подход, интегрирующий средства арт-педагогики как в урочную, так и во внеурочную деятельность;
- использование арт-педагогических приемов будет основано на принципах поддержки индивидуальности, свободы самовыражения и активизации воображения;
- образовательная среда будет трансформирована в направлении смещения акцента с репродуктивных на продуктивные и исследовательские методы работы.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность и содержание понятий «творческое развитие» и «арт-педагогика» в психолого-педагогической литературе.
2. Выявить особенности творческого развития младших школьников и потенциал арт-педагогики для данного процесса.
3. Провести анализ потенциала и условий конкретной образовательной среды для реализации средств арт-педагогики.
4. Выявить исходный уровень творческого потенциала младших школьников.
5. Разработать и реализовать программу творческого развития младших школьников, интегрирующую средства арт-педагогики.
6. Проанализировать динамику творческого потенциала учащихся после реализации программы и оценить ее эффективность.

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической литературы, систематизация, обобщение); эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение, диагностическое тестирование, анализ продуктов творческой деятельности); методы математической обработки данных.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении понятийного аппарата, систематизации средств арт-педагогики применительно к задаче творческого развития младших школьников, а также в обосновании модели интеграции арт-педагогических принципов в содержание базового учебно-методического комплекса.

Практическая значимость заключается в разработке и апробации конкретной программы творческого развития «Арт-лаборатория», адаптированной для младших школьников, и подробного плана интеграции арт-приемов в основные учебные предметы. Материалы исследования могут быть использованы учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования, методистами для обогащения образовательной практики.

Структура работы отражает логику исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении обосновывается актуальность, определяются цель, задачи, гипотеза и методы. Первая глава посвящена теоретическому анализу проблемы. Во второй главе представлено описание опытно-экспериментальной работы, включая диагностику, реализацию программы и анализ результатов. В заключении сформулированы основные выводы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ АРТ-ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Сущность и содержание понятий «творческое развитие»

Проблема творчества, творческих способностей и творческого развития личности является одной из центральных и междисциплинарных в гуманитарных науках, находящейся на стыке философии, психологии, педагогики и культурологии. Её актуальность в современном мире, характеризующемся динамичностью, неопределённостью и потребностью в нестандартных решениях глобальных и локальных задач, невозможно переоценить. Как отмечал К. Роджерс, способность к творчеству становится ключевым условием выживания и прогресса человечества в условиях лавинообразного роста информации и сложности проблем [27]. В контексте образования творческое развитие трансформируется из факультативной задачи в императив, отвечающий запросу на формирование личности, способной к адаптации, самообразованию и созидательному преобразованию действительности.

Историко-философский анализ демонстрирует эволюцию взглядов на природу творчества: от понимания его как божественного дара или «одержимости» (Платон) до признания в качестве сущностной, имманентной характеристики человеческого бытия [25]. В классической философии И. Кант трактовал творчество как высшую форму самореализации личности, проявление её духовной свободы [16]. В XX веке Н. Бердяев видел в творчестве экзистенциальный смысл существования человека, способ «прорыва» к иному, преображённому миру, форму борьбы со «скудостью и распылённостью» мира объективаций [3]. Таким образом, творчество осмысливается не только как создание нового продукта, но и как способ бытия, самораскрытия и самопреобразования личности.

В психологии сложилось два основных ракурса исследования: творчество как процесс и творческая личность как субъект этого процесса. Общепризнанным является определение творчества как деятельности, порождающей нечто качественно новое, обладающее общественной или субъективной значимостью. Это деятельность, направленная на решение задачи, алгоритм которой изначально неизвестен субъекту (И.Я. Лернер) [18]. Л.С. Выготский подчёркивал, что творчество всегда связано с воображением, преобразующим элементы прошлого опыта, и неотделимо от эмоциональной сферы человека [8, 10]. Важным является различение объективного творчества (создание продуктов, имеющих общественную новизну и значимость – научные открытия, произведения искусства) и субъективного творчества (открытие нового для себя, овладение новыми способами деятельности, что особенно характерно для детского возраста).

Близким, но не тождественным понятию «творчество» является креативность. Термин был введен Дж. Гилфордом и обозначает личностную характеристику, установку на творческий подход к жизни, стремление к нестандартным решениям, способность порождать оригинальные идеи и преодолевать рутинные схемы мышления [9, с. 17].

Если творчество часто ориентировано на получение конкретного продукта, то креативность – это общая направленность на нестандартный подход в любой деятельности. Креативность рассматривается как системное психическое образование, совокупность общих творческих способностей и индивидуальных особенностей личности [31, с. 31]. Её развитие ведет к формированию устойчивого свойства личности с высокой мотивацией к творческой деятельности.

Ключевым понятием, опосредующим творческое развитие, являются творческие способности. Б.М. Теплов, чья концепция легла в основу отечественной психологии способностей, определял их как индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, отвечающие требованиям конкретной деятельности и обуславливающие

лёгкость и скорость приобретения знаний и навыков [34, с. 53]. Способности не сводятся к знаниям и умениям, но создают основу для их усвоения.

Творческие способности рассматриваются как сложное синтетическое образование (С.Л. Рубинштейн), система психических свойств, обеспечивающих успешность творческой деятельности. Их генезис обусловлен единством природных предпосылок (задатков) и социальных условий, в которых развивается личность. К числу негативных социальных факторов, тормозящих развитие творчества, относят жёсткую регламентацию, страх ошибки, авторитаризм и шаблонизацию мышления. Позитивными условиями выступают доброжелательная, поддерживающая среда, поощрение инициативы, предоставление свободы для экспериментирования и право на ошибку.

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс [37], А.Н. Лук, А.И. Савенков, Д.Б. Богоявленская) позволяет выделить следующий комплекс взаимосвязанных компонентов (показателей) творческих способностей:

1. Беглость (продуктивность) мышления – способность генерировать большое количество идей, ассоциаций, решений в единицу времени.
2. Гибкость мышления – способность легко переключаться с одной идеи на другую, видеть проблему под разными углами, преодолевать инерцию мышления. Включает семантическую, образную и адаптивную гибкость [9].
3. Оригинальность мышления – способность продуцировать нестандартные, далёкие от очевидных, уникальные идеи и решения.
4. Способность к разработке идей – умение детализировать, углублять, воплощать первоначальный замысел в законченный продукт, наполнять его существенными подробностями [19].
5. Способность к видению проблемы («зоркость» в поисках) – умение в стандартной ситуации обнаружить противоречие, задать вопрос, выявить скрытую проблему.

6. Способность к свертыванию и переносу операций – умение выявлять общие закономерности и применять их в новой, незнакомой ситуации.

7. Творческое воображение – способность создавать новые субъективные образы путём преобразования представлений памяти [29].

8. Интеллектуальная активность и инициатива (Д.Б. Богоявленская) – устойчивая познавательная саморегуляция, стремление выходить за рамки заданного, внутренняя мотивация к познанию [4].

Творческое развитие – это целенаправленный, динамичный и непрерывный процесс качественного преобразования личности, в ходе которого происходит становление и обогащение её творческого потенциала, формирование системы творческих способностей, ценностного отношения к творческой деятельности и готовности к её осуществлению в различных сферах жизнедеятельности.

На основе синтеза рассмотренных подходов (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, В.Н. Дружинин) можно определить творческое развитие как педагогически обусловленный процесс, направленный на формирование у обучающихся:

1. Способности к порождению субъективно и/или объективно новых, социально и личностно значимых продуктов деятельности (материальных или духовных);

2. Комплекса творческих способностей (беглость, гибкость, оригинальность, разработка идей и др.) [28];

3. Личностных качеств и позиций: интеллектуальной активности, познавательной инициативы, открытости новому опыту, готовности к риску, толерантности к неопределённости, устойчивой внутренней мотивации;

4. Опыта творческой деятельности, включающего умение видеть и формулировать проблемы, выдвигать и проверять гипотезы, находить нестандартные решения, преодолевать стереотипы [8; 13].

В образовательном процессе, особенно при работе с младшими школьниками, на первый план выступает субъективное творчество.

Для ребёнка новым и значимым становится продукт, в создании которого он открыл, переосмыслил или применил что-то новое для себя (С.В. Погодина) [26]. Творческое развитие в этом возрасте – это, прежде всего, создание условий для свободного экспериментирования, проявления инициативы, развития воображения и эмоциональной раскрепощённости (Е.Л. Яковлева) [42].

Таким образом, творческое развитие обучающихся представляет собой комплексный, многоаспектный процесс, интегрирующий:

- формирование понимания сущности творчества как созидательной деятельности;
- развитие системы творческих способностей (креативности), включая дивергентное мышление, воображение, оригинальность;
- создание мотивационно-ценностного отношения к творчеству и самовыражению;
- овладение методами и технологиями творческой деятельности;
- накопление субъективного опыта создания новых продуктов в различных видах деятельности.

Этот процесс служит мощным двигателем личностного развития, способствуя становлению самостоятельности, инициативности, способности решать нестандартные задачи и адаптироваться в изменяющемся мире, что является одной из ключевых задач современного образования.

Таким образом, творческое развитие предстаёт как комплексный, многомерный процесс, сущность которого заключается в целенаправленном становлении творческого потенциала личности через развитие системы способностей, мотивации и опыта творческой деятельности. Его успешность детерминирована как внутренними (психические механизмы, активность «Я»), так и внешними (обогащённая, поддерживающая

образовательная среда) условиями. С точки зрения педагогики, творческое развитие – это ценностно-смысловая цель образования, достигаемая через специально организованную деятельность.

1.2 Особенности творческого развития обучающихся в образовательном процессе (на примере младших школьников)

Младший школьный возраст (6-11 лет) в области психологии признаётся сензитивным периодом для развития творчества, поскольку характеризуется интенсивным развитием познавательных процессов, эмоциональной восприимчивостью, стремлением к самостоятельности и высокой обучаемостью. С точки зрения психологии, ядро творческого развития составляют творческое мышление и активное воображение.

1. Творческое мышление. В младшем школьном возрасте происходит переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению, что создаёт основу для развития его творческих форм. Ключевое значение имеет формирование дивергентного мышления (Дж. Гилфорд) – способности продуцировать множество разнообразных идей в ситуации, где нет единственно правильного ответа. Его показателями у младших школьников выступают:

- беглость – количество идей, возникающих в единицу времени;
- гибкость – способность переключаться с одной идеи на другую, видеть проблему под разными углами;
- оригинальность – способность выдвигать нестандартные, отклоняющиеся от общепринятых решения;
- разработанность – умение детализировать, усовершенствовать первоначальную идею [9].

Мышление младшего школьника ещё не сковано жёсткими стереотипами, что делает его восприимчивым к нестандартным подходам. Задача педагога – не подавлять эту спонтанность, а направлять её в русло продуктивной деятельности через решение открытых, проблемных задач.

2. Творческое воображение. Согласно Л.С. Выготскому, воображение в детском возрасте выполняет ключевую функцию: оно не только позволяет создавать новые образы, но и служит основой для планирования и осуществления деятельности. В младшем школьном возрасте воображение из репродуктивного (воссоздающего) постепенно превращается в продуктивное (творческое). Его развитию способствуют [8]:

- игровая деятельность (особенно сюжетно-ролевые и театрализованные игры);
- художественно-эстетические виды деятельности (рисование, лепка, сочинительство);
- работа с символами, метафорами, решение задач «на что похоже?».

Интенсивное развитие воображения в этот период является фундаментом для последующего творческого роста. Его обеднение ведёт к снижению познавательного интереса и креативных возможностей.

3. Восприятие и внимание. Эти процессы создают основу для творческой деятельности. Восприятие младшего школьника постепенно становится более управляемым, аналитическим и целенаправленным. Однако изначально оно носит эмоциональный и глобальный характер: дети схватывают общее впечатление, часто упуская существенные детали. Развитие наблюдательности (умения выделять эталоны, сравнивать, анализировать) – важная педагогическая задача. Внимание в этом возрасте ещё неустойчиво и во многом произвольно. Формирование произвольного внимания происходит в деятельности, которая вызывает интерес и сильные переживания, что необходимо учитывать при проектировании творческих заданий.

Системообразующим условием для творческого развития младших школьников выступает образовательная деятельность, реализующая процессы обучения и воспитания, [8].

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная деятельность – это деятельность по реализации

образовательных программ, направленная на обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства. В структуре образовательной деятельности младшего школьника выделяются две взаимосвязанные формы: урочная деятельность и внеурочная деятельность.

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов отмечают, что урочная деятельность – это не просто процесс усвоения знаний, а особая форма социальной активности, результатом которой является изменение самого субъекта – его развитие. Её специфика заключается в овладении обобщёнными способами действий в сфере научных понятий, что ведёт к развитию теоретического мышления и основ рефлексии [41].

Структура полноценной урочной деятельности включает:

- учебные задачи (что нужно освоить);
- учебные действия (способы решения задач);
- действия контроля (сличение результата с образцом);
- действия оценки (определение степени усвоения) [12].

Именно внутри этой деятельности в младшем школьном возрасте формируются ключевые психологические новообразования: произвольность психических процессов, внутренний план действий, рефлексия и способность к саморегуляции. Эти новообразования являются фундаментальной психологической основой для творческого развития, обеспечивая ребенку возможность ставить цели, планировать, контролировать и оценивать свою творческую активность.

В рамках уроков творческое развитие осуществляется не стихийно, а через специально организованное педагогическое взаимодействие, носящее двусторонний характер (педагог $\rightleftarrows$ ученик). Основная нагрузка ложится на создание проблемных ситуаций, где нет готового ответа. Урочная деятельность обеспечивает формирование интеллектуальной базы творчества: дивергентного мышления (беглость, гибкость, оригинальность), способности к анализу и синтезу, развитого воображения, управляемого внимания и целенаправленного восприятия. При этом, как отмечает

Т.Б. Норимбетов, успешность этой деятельности зависит от умения ребенка взаимодействовать в совместной работе, что также является социальным аспектом творчества [23].

Внеурочная деятельность (кружки, студии, секции, проекты) представляет собой дополнительное пространство для творческой самореализации. Если урочная деятельность в большей степени регламентирована образовательными стандартами и направлена на освоение общего содержания, то внеурочная строится на принципах добровольности, интереса и свободы выбора. В этой сфере наиболее полно раскрываются и развиваются:

- специальные творческие способности – художественные, музыкальные, технические, литературные.

- игровая деятельность (сюжетно-ролевые, театрализованные игры), которая, по мнению Л.С. Выготского, является «корнем» детского творчества [8].

- практико-ориентированное творчество – конструирование, моделирование, декоративно-прикладное искусство.

- социальное творчество (организация мероприятий, коллективные проекты).

Внеурочная деятельность (кружки, студии, секции, проекты, мероприятия) расширяет и углубляет творческие возможности, предоставляя младшему школьнику пространство для самоутверждения и самовыражения на основе интересов. Здесь в полной мере реализуется игровая, художественная, исследовательская и трудовая деятельность, которые продолжают играть значительную роль в развитии ребенка [2]. Эта форма позволяет:

- осуществлять личностно-ориентированный подход, глубже развивая индивидуальные задатки и способности;

- формировать устойчивую мотивацию к творчеству через добровольность участия и содержание, соответствующее потребностям детей;

– развивать социальные навыки творчества (сотрудничество в группе, публичная презентация результата) в рамках подготовки мероприятий, спектаклей, выставок.

Таким образом, образовательная деятельность по развитию творческих способностей младших школьников представляет собой целостный процесс, сущность которого раскрывается во взаимосвязи ее компонентов, что можно представить схематично (рис. 1).

Рисунок 1 – Особенности творческого развития обучающихся в образовательном процессе

Однако потенциал творческого развития младших школьников зачастую остаётся нераскрытым в традиционной дидактической системе, ориентированной на репродуктивное усвоение знаний. Это обуславливает необходимость создания специально организованной образовательной среды, основанной на ряде принципов.

1. Личностно-ориентированное взаимодействие. Принципиально меняется роль ученика: из пассивного объекта обучения он становится активным субъектом познания. Педагогическое взаимодействие строится как сотворчество, где учитель создаёт ситуации выбора, поощряет инициативу, самостоятельные поиски и допускает множественность правильных решений.

2. Комфортная психологическая атмосфера. Творчество невозможно в условиях страха, критики и жёсткой внешней оценки. Необходимо создание среды психологической безопасности, где ценится сам процесс поиска, а не только конечный результат. Поощряется любознательность, принимаются нестандартные ответы, ошибки рассматриваются как опыт. Безусловное принятие каждого ребёнка и вера в его силы – ключевые установки творческого педагога.

3. Мотивационная основа. Внутренняя мотивация, интерес к самой деятельности, стремление к самореализации являются более эффективными стимулами для творчества, чем внешние награды или оценки. Задачи должны быть посильными, но требующими интеллектуального усилия, находиться в «зоне ближайшего развития». Важно создавать ситуации успеха, когда достижения ребёнка, пусть и небольшие, признаются и ценятся.

4. Использование активных и эвристических методов обучения. Традиционные репродуктивные методы должны дополняться технологиями, активизирующими творческое мышление:

- проблемное обучение (создание проблемных ситуаций, выдвижение гипотез);
- эвристические методы («мозговой штурм», метод эвристических вопросов, синектика, метод «если бы...»);
- проектная деятельность (создание индивидуальных и групповых творческих продуктов);
- игровые технологии (дидактические, сюжетно-ролевые, интеллектуальные игры).

Эти методы учат видеть проблемы, переносить знания в новые ситуации, комбинировать известные способы деятельности для получения нового результата.

5. Интеграция и разнообразие деятельности. Творческое развитие наиболее эффективно, когда ребёнок вовлечён в различные виды деятельности: учебную (на уроках математики, языка, окружающего мира), художественно-эстетическую (музыка, ИЗО, театр), техническую (конструирование, моделирование). Внеурочная деятельность (кружки, студии, секции) предоставляет дополнительные возможности для самореализации в соответствии с индивидуальными склонностями.

6. Роль педагога как творческой личности. Учитель выступает не только транслятором знаний, но и образцом творческого отношения к своей профессии. Креативного педагога отличает гибкость мышления, педагогическая интуиция, эмпатия, способность к импровизации, открытость новому и умение вдохновлять. Его задача – диагностировать творческий потенциал каждого ученика и создавать индивидуальные траектории его развития.

Таким образом, творческое развитие младшего школьника в образовательном процессе представляет собой многомерный психолого-педагогический феномен. Его успешность определяется не только возрастными сензитивными возможностями детей (пластичность мышления, активность воображения, познавательный интерес), но и через синергию урочной и внеурочной деятельности. Эта система направлена на целенаправленное формирование компонентов творчества (мышления, воображения, восприятия) в специально созданных условиях: благоприятной атмосфере, использовании активных методов, предоставлении свободы выбора и опоры на интересы ребенка. Младший школьный возраст, являясь сензитивным периодом, требует от педагога не столько обучения творчеству, сколько создания насыщенной образовательной среды, которая стимулирует, поддерживает и развивает естественную творческую активность ребенка.

1.3 Методы и средства арт-педагогики в образовательной деятельности в творческом развитии обучающихся в образовательном процессе

В условиях модернизации образования, сопровождающейся ростом негативных эмоциональных состояний у школьников (тревожность, неуверенность), как отмечают М.И. Воловикова, Т.А. Соколова [32], Е.А. Ямбург [43], поиск инновационных педагогических моделей становится императивом. Одним из таких эффективных ответов на вызовы времени является арт-педагогика – направление, синтезирующее потенциал искусства и педагогики для создания благоприятной, здоровьесберегающей образовательной среды.

В контексте творческого развития обучающихся, особенно младших школьников, арт-педагогика выступает не как замена художественному образованию, а как интегративная педагогическая технология, нацеленная на личностное становление, эмоциональное благополучие и раскрытие творческого потенциала каждого ребенка через язык искусства.

Идеи воспитания через искусство имеют глубокие корни (Аристотель, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский). Однако как самостоятельное научное направление арт-педагогика стала оформляться в конце XX века. Термин получил распространение после работ Л.В. Крепица, Ю.С. Шевченко и особенно после выхода учебника Е.А. Медведевой «Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании» [21, с. 52]. С тех пор понятие развивалось в трудах В.П. Анисимова, О.С. Булатовой, Н.Ю. Сергеевой, Е.В. Харисановой, Е.В. Тарановой и других, которые расширяли его трактовку от коррекционной работы до универсальной воспитательной технологии [1; 31].

Арт-педагогика определяется как отрасль педагогической науки, изучающая закономерности воспитания, обучения, развития и социализации личности средствами интегрированного воздействия искусства [16; 35]. Ее

сущность, по мнению Е.А. Медведевой, заключается в том, что развитие личности осуществляется через классическое и народное искусство, наряду с содержанием учебного предмета [21]. В.П. Анисимов рассматривает ее как «психопедагогику искусства», нацеленную на формирование этического и эстетического иммунитета – устойчивости личности к безнравственным явлениям и массовой эрзац-культуре [1].

Важно дифференцировать арт-педагогику от арт-терапии. Как справедливо отмечают Е.А. Медведева и Л.Д. Лебедева, сходство ограничивается использованием художественных средств [3; 32]. Однако если арт-терапия – это лечебное воздействие, направленное на коррекцию патологических состояний (область медицины и клинической психологии), то арт-педагогика – это воспитательно-образовательная и развивающая практика, обращенная к потенциалу, а не к патологии. Она работает с нормой и незначительными отклонениями, акцентируя не диагноз, а личностный рост и социализацию [3; 8]. Арт-педагогика не требует от ребенка высоких художественно-технических умений, ее фокус – на процессе и личностных смыслах [13; 15].

Целями арт-педагогики являются развитие познавательной и творческой активности, стабилизация психологического состояния, успешная социализация, усвоение нравственных и этических норм учащимися путём глубокого осмысления ценностных смыслов искусства и культуры. Арт-педагогика, как и общая педагогика, ставит целью «...помочь ребенку понимать себя и жить в гармонии с собой, учиться взаимодействовать с другими людьми, а также познавать окружающий мир через призму красоты и нравственности» [42, С.10].

Если рассматривать ключевые цели арт-педагогики в аспекте творческого развития, то они включают:

1. Создание условий для самовыражения, самопознания и самореализации личности.
2. Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии и рефлексии.

3. Формирование ценностно-смысловых ориентаций и нравственных идеалов через проживание художественных образов.

4. Стимулирование творческого мышления, воображения и креативных способностей в различных видах деятельности.

5. Обеспечение психологического комфорта и ситуации успеха, что особенно важно для снятия тревожности и негативных состояний, отмеченных Е.А. Янгичер [44].

Задачи носят тактический и стратегический характер:

– тактические – активизация творческого потенциала, обучение навыкам саморегуляции и коммуникации, развитие сферы восприятия;

– стратегические – гуманизация образовательного процесса, превращение образования в личностную ценность, создание позитивной мотивированной среды [6; 11].

Эффективность арт-педагогики в творческом развитии обеспечивается соблюдением ключевых принципов [30, с. 95-97]:

1. Принцип самовыражения и спонтанности: создает безопасное пространство для свободного творческого акта, что укрепляет веру в собственные силы и развивает индивидуальность.

2. Принцип уникальности: предполагает отсутствие заданного образца, признавая самоценность любого творческого результата как отражения внутреннего мира ребенка.

3. Принцип сотворчества: организация совместной художественной деятельности (педагог-ученик, ученик-ученик) способствует социальному развитию, коммуникации и эмоциональному благополучию в коллективе.

Эти принципы реализуются через конкретные методы и виды художественной деятельности, которые и составляют инструментальную основу арт-педагогики.

Методы арт-педагогики основаны на проблемно-поисковом, диалоговом и деятельностном подходах, стимулирующих творческую активность. Они предполагают оперирование средствами искусства,

включенными в разнообразные формы продуктивной активности [15, с. 44].

Рассмотрим основные виды художественной деятельности, выступающие в качестве методов и средств творческого развития – таблица 1.

Таблица 1 – Ключевые средства арт-педагогики

Вид художественной деятельности	Основные средства и техники	Вклад в творческое развитие (на примере младших школьников)
1	2	3
Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)	Лепка: глина, пластилин, тесто, художественный воск. Работа с формой, объемом [1]. Рисование: техники на мокрой бумаге, пальцеграфия, монотипия, рисование природными материалами (уголь, сангина), марание, граттаж, создание мандал (медитативный рисунок). Аппликация, коллаж: работа с бумагой, тканями, природным материалом [9].	Развивает мелкую моторику, пространственное мышление и воображение. Спонтанные техники (марание, пальцеграфия) снимают страх «неумелости», способствуют эмоциональной разрядке и раскрепощению. Создание мандал и коллажей помогает в самопознании и символическом выражении внутреннего мира.
Музыкальная деятельность (восприятие, исполнение, движение)	Слушание: классическая, этническая музыка, звуки природы как фон или иллюстрация. Вокалотерапия: пение, пропевание звуков,	Формирует чувство ритма, гармонии, эмоциональный интеллект. Логоритмика соединяет движение, речь и творчество, развивая координацию и произвольность
Вид художественной деятельности	Основные средства и техники артикуляционные упражнения под музыку. Логоритмика: движение, игра на простейших инструментах (бубны, ложки), хлопки в ритм музыки или слова [25]. Импровизация: звукоподражание, создание простых мелодий,	Вклад в творческое развитие (на примере младших школьников) Импровизация стимулирует ассоциативное мышление и смелость в самовыражении.
Театрализованная и игровая деятельность	Игры: образно-ролевые, режиссерские, драматизации [15]. Кукольный театр, театр теней. Пантомима, этюды на выражение эмоций. Игры с песком (песочная терапия): создание картин и миров на песке [18].	Наиболее социально ориентированный вид. Развивает эмпатию (через вхождение в роль), коммуникативные навыки, уверенность в себе, устную речь и невербальную экспрессию. Песочница становится «полем» для безопасного проигрывания конфликтов и реализации фантазий.

Продолжение таблицы 1.

1	2	3
Литературно-речевое творчество	Выразительное чтение, сочинение сказок, стихов, метафор. Библиотерапия: обсуждение художественных произведений, идентификация с героями [18]. Работа с художественным словом на разных уроках.	Обогащает словарный запас, развивает образную речь, логическое и творческое мышление. Помогает структурировать и осмысливать эмоциональный опыт через нарратив.
Танцевально-двигательная деятельность	Пластические этюды, свободный танец под музыку, ритмическая гимнастика.	Способствует развитию телесного интеллекта, мышечной свободы, координации. Позволяет выразить эмоции и идеи через движение, минуя речевые барьеры.

Интеграция арт-педагогики в современный образовательный процесс, как подчеркивает Л.А. Маковец, является действенным ответом на вызовы стандартизации и «технократизации» обучения. Она позволяет трансформировать традиционную учебную среду в полифоническое образовательное пространство, где наряду с интеллектуальным развитием целенаправленно культивируется эмоционально-ценностная и творческая сферы личности обучающегося. Эта реализация носит двуединый характер, органично распределяясь между урочной и внеурочной деятельностью, каждая из которых вносит свой уникальный вклад в творческое развитие ребенка [20].

В рамках урочной деятельности арт-педагогика выступает не как эпизодическое дополнение, а как интегративная технология, способная оживить и гуманизировать преподавание любого предмета. Ее методы гибко вплетаются в ткань урока на различных его смысловых этапах, создавая «мостики» между логикой учебного предмета и эмоционально-образным восприятием мира ребенком. Так, на мотивационном этапе короткое музыкальное вступление или созерцание репродукции картины (например, пейзажей И. Левитана или В. Поленова при изучении темы «Времена года» на уроке окружающего мира) может создать необходимый эмоциональный

настрой, пробудить личный интерес и ассоциативный ряд, подготавливая почву для восприятия новой информации. На этапе изучения нового материала арт-педагогические приемы помогают преодолеть абстрактность понятий. Визуализация сложных процессов через рисунок-схему, инсценировка исторического события или литературного сюжета, составление рассказа по картине на уроке развития речи – все это превращает пассивное усвоение в активное, личностно окрашенное открытие. Даже традиционная физкультминутка может быть преобразована в мощный инструмент арт-педагогики, если она представляет собой логоритмическое упражнение под музыку или пластический этюд, выражающий, к примеру, «танец падающих листьев» или «пробуждение природы». Это не просто физическая разрядка, но и акт творческого выражения, развития телесного интеллекта и регуляции эмоционального состояния. Наконец, этап закрепления и рефлексии получает особую глубину благодаря созданию тематического коллажа, рисунка-ассоциации («Какого цвета была эта тема для тебя?»), написанию синквейна или мини-сказки по пройденному материалу. Метод мандалы может служить мощным инструментом итоговой рефлексии, позволяя ученику в символической форме выразить и осмыслить как усвоенные знания, так и свое внутреннее состояние после урока. Например, на уроке математики изучение геометрических фигур перестает быть абстрактным, когда ученик лепит их из пластилина, создавая фантастических существ, или рисует орнаменты и мандалы, основанные на симметрии и пропорциях, тем самым развивая не только логико-математическое, но и художественно-образное мышление.

Внеурочная деятельность, в свою очередь, предоставляет неограниченное пространство для системной, углубленной и социально-ориентированной реализации принципов арт-педагогики. Именно здесь раскрывается ее полный потенциал как технологии воспитания и социализации через совместное творчество. В рамках кружков и студий (театральной, художественной, музыкальной) происходит

целенаправленное освоение языка искусства, но, в соответствии с подходом арт-педагогики, акцент смещен с технического мастерства на самовыражение и коммуникацию. Более комплексными формами являются долгосрочные арт-проекты – создание коллективного панно на тему экологии, постановка спектакля по мотивам народных сказок или создание музыкально-литературной композиции.

Такие проекты, как отмечают Ж.С. Валеева и М.В. Гузева, основаны на диалоге и совместном творчестве педагога и учеников, вплетенном в разнообразные виды деятельности, что способствует развитию навыков сотрудничества, ответственности и умения воплощать идею в законченную форму [11]. Специальные арт-сессии и тренинги, построенные, например, по модели Е.М. Клемяшовой, позволяют решать конкретные психолого-педагогические задачи: развивать эмоциональный интеллект, эмпатию, навыки бесконфликтного общения, работать со страхами и тревожностью [17].

Важным компонентом является выход за пределы школы: экскурсии в музеи, галереи, на природу с последующим творческим заданием (зарисовки, эссе, фото-коллаж) учат детей «встречаться» с искусством и миром лично, формируя основу эстетического и этического иммунитета, о котором пишет В.П. Анисимов [1].

Завершающим, презентационным звеном этой системы становятся праздники, фестивали и вернисажи, которые не только демонстрируют достижения, но и создают ситуацию публичного признания и успеха, столь важную для самооценки и мотивации младшего школьника.

Таким образом, арт-педагогика, будучи инновационной педагогической технологией, предлагает комплекс методов и средств для творческого развития обучающихся. Она выходит за рамки уроков искусства, пронизывая весь образовательный процесс, и ориентирована не на формирование художника, а на воспитание творческой личности, способной к эмоционально-ценностному восприятию мира, самовыражению и нравственному выбору.

Урочная и внеурочная деятельность, пронизанные методологией арт-педагогики, образуют единое воспитательно-образовательное поле. На уроке искусство становится катализатором понимания и личностного присвоения знаний, а во внеурочное время – языком, на котором ребенок учится диалогу с собой, другими и культурой в целом. Эта двусторонняя реализация обеспечивает не эпизодическое, а непрерывное творческое развитие, формируя у обучающегося целостный, осмысленный и эмоционально насыщенный опыт познания мира.

Через создание ситуаций успеха, диалога и совместного творчества педагога и ученика (принцип сотворчества, по Е.В. Харисановой и Н.Ю. Сергеевой), арт-педагогика способствует снятию негативных эмоциональных состояний, раскрывает внутренний потенциал ребенка и создает прочную основу для его гармоничного развития в быстро меняющемся мире. П

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ АРТ-ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Анализ потенциала и условий образовательной среды для реализации средств арт-педагогики в творческом развитии обучающихся

Опытно-экспериментальная работа была организована на базе Общеобразовательной школы № 2 г. Алматы (ОШ) и направлена на проверку гипотезы о том, что творческое развитие младших школьников в образовательной деятельности будет более эффективным, если:

1. Будет реализован системный подход, интегрирующий средства арт-педагогики как в урочную, так и во внеурочную деятельность.

2. Использование арт-педагогических приемов будет основано на принципах поддержки индивидуальности, свободы самовыражения и активизации воображения.

3. Образовательная среда будет трансформирована в направлении смещения акцента с репродуктивных на продуктивные и исследовательские методы работы.

В исследовании приняли участие 23 ученика 4-го класса (в возрасте 9-10 лет) и 1 учитель начальных классов.

Логика и этапность исследования отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Этапы опытно-экспериментальной работы

Название этапа	Цель этапа
Аналитико-подготовительный	Оценка потенциала и диагностика условий образовательной среды для внедрения средств арт-педагогики.
Констатирующий	Объективное выявление исходного уровня творческого потенциала обучающихся.
Формирующий	Реализация программы творческого развития, интегрирующей средства арт-педагогики.
Контрольно-аналитический	Оценка эффективности программы и проверка гипотезы исследования.

Эффективность реализации творческого развития учащихся средствами арт-педагогики определяется тем, насколько системно организована

образовательная деятельность, понимаемая как целенаправленный, двусторонний процесс взаимодействия педагога и учащихся, направленный на передачу опыта и всестороннее развитие личности.

Цель этапа: оценить потенциал и выявить условия образовательной среды класса для успешного внедрения средств арт-педагогики в процесс творческого развития учащихся.

Задачи этапа:

1. Проанализировать целевой и содержательный компоненты образовательной деятельности на предмет их ориентации на творческое развитие.

2. Изучить и систематизировать методы, используемые в образовательном процессе, с точки зрения их потенциала для арт-педагогики.

3. Оценить организационные формы деятельности с позиции создания возможностей для индивидуального и группового творческого самовыражения.

Для оценки потенциала образовательной среды для реализации средств арт-педагогики в творческом развитии обучающихся был проведён анализ по трём структурным компонентам образовательной деятельности: её сущности (цели и содержание), методам и формам организации.

Сущность образовательной деятельности в контексте исследуемой проблемы раскрывается через единство её обучающей, воспитывающей и развивающей функций, направленных на формирование знаний, умений и навыков творческого характера. Наблюдение и анализ документов (рабочих программ, календарно-тематического планирования) показали следующее:

1. В программных документах класса заявлена цель развития творческих способностей. Однако её конкретизация в поурочных задачах носит эпизодический характер. Творческое развитие чаще формулируется как второстепенная, сопутствующая задача (например, «нарисовать иллюстрацию к тексту»), а не как стержневая линия урока.

2. Учебное содержание (предметы «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство») обладает высоким потенциалом для творческого переосмысления (анализ художественных образов, моделирование природных явлений, проектирование).

Однако этот потенциал часто остаётся нереализованным. Ключевым фактором, сдерживающим его реализацию, является специфика используемого учебно-методического комплекса (УМК «Школа России»). Несмотря на декларирование развития творчества в общей концепции, анализ содержания учебников и типовых заданий показал их выраженную ориентацию на репродуктивное усвоение фундаментальных знаний по четким алгоритмам. Комплекс обеспечивает системность, но характеризуется дефицитом заданий, целенаправленно активизирующих воображение, нестандартное мышление и индивидуальную креативность. Следствием этого является наблюдаемый на практике дисбаланс между усвоением готовых знаний (фактов, понятий) и развитием умений самостоятельно создавать новый продукт (гипотезу, художественную композицию, рассказ).

Далее был проведен анализ методов организации образовательной деятельности через наблюдение учебных занятий (по источнику знаний и характеру познавательной деятельности) – таблица 3.

Таблица 3 – Методы организации образовательной деятельности

Группа методов	Используемые методы	Частота и характер использования
1	2	3
По источнику знаний:		
Словесные	Объяснение, фронтальная беседа	45% – преимущественно монологическое или репродуктивное взаимодействие.
Наглядные	Демонстрация репродукций, слайдов	25% – пассивное восприятие (просмотр) преобладает над активным анализом и интерпретацией.
Группа методов	Используемые методы	Частота и характер использования
Практические	Упражнения по образцу, работа по инструкции	20% – выполнение по заданному шаблону; творческие практикумы применяются редко.

Продолжение таблицы 3

По характеру познавательной деятельности:		
1	2	3
Репродуктивные	Повторение, решение типовых задач	65% – доминирующая группа методов, ориентированная на воспроизведение образца.
Продуктивные (эвристические)	Проблемный вопрос, мозговой штурм, аналогии	25% – применяются фрагментарно, часто как вспомогательный элемент, а не основа урока.
Исследовательские	Мини-проект, эксперимент	10% – наблюдаются редко, преимущественно во внеурочной деятельности.

Анализ форм организации образовательной деятельности с точки зрения реализации их функций (обучающей, воспитательной, стимулирующей) в контексте развития творчества показал выраженный перевес в сторону фронтальной работы со всем классом, которая занимает около 80% учебного времени.

Данная форма, будучи эффективной для трансляции знаний, существенно ограничивает пространство для индивидуального творческого самовыражения и содержательного диалога. Групповая форма применяется значительно реже, составляя примерно 15% времени, и в большинстве случаев сводится к решению практических задач по готовой инструкции.

Таким образом, её значительный потенциал для организации коллективного творчества – проектирования, мозгового штурма или драматизации – остается практически невостребованным. Индивидуальная работа, на которую отводится лишь около 5% времени, используется почти исключительно для поддержки отстающих учащихся. Её мощный стимулирующий ресурс для развития персонального творческого замысла и исследования интересов ребенка при этом не активизируется.

Отдельно стоит отметить внеурочные формы деятельности (кружки, проекты), которые изначально обладают высокой степенью свободы и мотивации для творчества.

Однако их основным недостатком является слабая содержательная и методическая связь с урочной деятельностью, что приводит к разрыву

единого образовательного пространства и не позволяет создать целостную среду для творческого развития.

Проведённый анализ потенциала и условий образовательной среды 4 класса позволил выявить наличие существенных, но в значительной степени латентных (нереализованных) возможностей для творческого развития учащихся средствами арт-педагогики. С одной стороны, среда обладает базовыми предпосылками: возрастная психологическая готовность детей к творчеству, формальное закрепление цели развития творческих способностей в программах, частичное владение педагогом продуктивными методами и наличие различных организационных форм работы.

Однако, с другой стороны, диагностированы системные дефициты, которые сдерживают реализацию творческого потенциала:

1. Творческое развитие декларируется, но не выступает системообразующим принципом в повседневной образовательной деятельности, оставаясь второстепенной, эпизодической задачей.

2. В практике доминирует репродуктивный подход (65% методов), что подавляет инициативу, поисковую активность и самостоятельность учащихся, необходимые для творчества.

3. Преобладание фронтальной формы работы (80% времени) создаёт жёсткие рамки, ограничивающие пространство для индивидуального самовыражения, диалога и коллективного творческого процесса.

4. Внеурочные формы, обладающие высоким творческим потенциалом, слабо связаны с урочной деятельностью, что препятствует созданию целостной и непрерывной среды для творческого развития.

Таким образом, образовательная среда обладает скрытым ресурсом для внедрения арт-педагогики, но его активизация требует не точечного применения отдельных приёмов, а системной трансформации образовательной деятельности. Это предполагает пересмотр целеполагания в сторону приоритета творческих умений, сознательное смещение баланса в пользу эвристических и исследовательских методов, гибкое

комбинирование форм для поддержки индивидуальных и групповых творческих проектов, а также содержательную интеграцию урочной и внеурочной работы в единое творческое образовательное пространство.

2.2 Выявление исходного уровня творческого потенциала обучающихся (на примере младших школьников)

Цель этапа: провести диагностику исходного уровня развития творческого потенциала у младших школьников экспериментальной группы.

Задачи этапа:

1. Подобрать и адаптировать диагностический инструментарий, соответствующий возрастным особенностям младших школьников, и позволяющий оценить ключевые параметры творческого потенциала.

2. Организовать и провести диагностику по трем взаимодополняющим методикам.

3. Обработать и проанализировать полученные количественные и качественные данные.

4. Определить общий исходный уровень творческого потенциала каждого учащегося и группы в целом, выделив уровневые группы.

В основе диагностики лежит понимание творческого потенциала как интегративной характеристики, включающей творческие способности, познавательную активность и готовность к созданию качественно нового продукта. Для его выявления на ранних этапах необходимо создавать условия, исключая учебную мотивацию, и наблюдать за ребенком в процессе творческой деятельности, отмечая самостоятельность поиска, инициативу, эмоциональную вовлеченность и оригинальность реализации замысла. Согласно подходу Дж. Рензулли и Р. Хартман, творческий потенциал проявляется в любознательности, генерации множества идей, склонности к риску, развитии воображении, чувстве юмора и независимости суждений. Диагностика с детьми данного возраста требует создания

доверительной обстановки, минимизации словесных пояснений и акцента на игровых, невербальных методах.

Таким образом, диагностика осуществлялась при помощи методик, которые, на наш взгляд, обладают рядом преимуществ для проведения исследования: они целенаправленно изучают выбранные показатели творческого потенциала; их проведение не требует больших материальных и временных затрат; задания понятны и интересны для детей младшего школьного возраста; анализ результатов является достаточно оперативным и стандартизированным. Представим описание диагностических методик.

1. Методика оценки сочинённой ребёнком сказки (О.М. Дьяченко и Е.Л. Пороцкая).

Цель: оценка продуктивности, вариативности и оригинальности вербального творчества.

Содержание: ребёнку предлагалось сочинить любую сказку. Время на выполнение не ограничивалось.

Оценка и интерпретация: Ответы оценивались по 6-балльной шкале:

– 0 баллов – отказ от задания или дословный пересказ известной сказки.

– 1 балл – пересказ известной сказки с незначительными изменениями.

– 2 балла – в известный сюжет внесены существенные новые элементы.

– 3 балла – известный сюжет существенно дополнен деталями и элементами.

– 4 балла – полностью самостоятельно придуманная, но схематично или кратко изложенная сказка.

– 5 баллов – развернутая, детализированная, оригинальная сказка, сочиненная самостоятельно.

2. Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит» (В.И. Зиньковская).

Цель: диагностика невербального творческого выражения, способности к преобразованию и одушевлению образов.

Содержание: ребенку последовательно показывали пять изображений: робот, дерево, птица, машина, туча. По каждому объекту нужно было показать, как он может двигаться, и придумать для него речь, звуки или голос.

Оценка и интерпретация: выполнение по каждому из пяти объектов оценивалось отдельно по 3-балльной шкале:

- 3 балла (высокий уровень) – образ передан целостно, выразительно и оригинально. Речевое сопровождение соответствует характеру объекта.

- 2 балла (средний уровень) – образ показан, но элементы стереотипны. Выразительность умеренная, речь простая.

- 1 балл (низкий уровень) – образ не передан или передан схематично. Выразительность отсутствует, речевое сопровождение односложно или отсутствует.

Общий балл за задание представляет собой сумму баллов по всем пяти объектам и может находиться в диапазоне от 5 до 15 баллов. Для перевода в общий уровневый показатель использовалась шкала:

- низкий уровень: 5 – 9 баллов.
- средний уровень: 10 – 12 баллов.
- высокий уровень: 13 – 15 баллов.

3. Опросник для педагога (адаптированный вариант Ф. Татл и Л. Беккер)

Цель: выявление признаков общей познавательной и творческой одаренности через экспертную оценку педагога.

Содержание: Опросник состоит из 17 утверждений, характеризующих познавательную активность, речевое развитие, мышление, память, внимание и художественные способности ребенка (например: «Проявляет большую любознательность», «Предлагает много идей», «Обладает богатой фантазией»). Педагог оценивает частоту проявления каждого качества по 5-

балльной шкале: 1 – очень редко или никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – почти всегда.

Оценка и интерпретация: Минимальный возможный балл – 17, максимальный – 85.

- низкий уровень: 17 – 34 балла.
- средний уровень: 35 – 60 баллов.
- высокий уровень: 61 – 85 баллов.

Итоговый общий уровень творческого потенциала каждого ученика определялся как преобладающий (наиболее часто встречающийся) среди уровневых оценок, полученных по трем методикам.

Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком в отдельном кабинете, что позволило исключить подражание и создать атмосферу доверия. Перед началом работы с каждым ребенком устанавливался контакт, задание преподносилось как интересная игра. Акцент делался на том, что не существует правильных или неправильных ответов, ценится собственная фантазия. Время выполнения заданий не ограничивалось. Для проведения диагностики было получено информированное согласие от родителей и администрации школы.

Сводная таблица индивидуальных результатов диагностики по всем методикам представлена в Приложении 1.

Проведем анализ результатов констатирующей диагностики.

1. Методика оценки сочинённой ребёнком сказки (О.М. Дьяченко и Е.Л. Пороцкая). Результаты диагностики представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты оценки уровня продуктивности, вариативности и оригинальности вербального творчества

Уровень	Количество человек	%
Высокий	3	13%
Средний	11	48%
Низкий	9	39%

Высокий уровень показали 3 ученика: Иван Г., Даниил И., Ульяна Р. Их сказки были развернутыми, логичными и отличались оригинальностью сюжета или персонажей. Например, Иван Г. сочинил целостную историю о

«водяном колокольчике», который звенел под дождем и предупреждал лесных жителей о приближающейся буре, создав новый, нестандартный образ-символ.

Средний уровень выявлен у 11 детей: Анна В., Кирилл Е., Вероника Ж., Мария К., Елена М., Глеб Н., Ольга О., Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц., Ксения Щ. Их сказки были в целом логичны и связны, но следовали знакомым сюжетным канонам или заимствовали элементы из произведений, недавно изученных на уроках литературного чтения. Так, Мария К. придумала сказку про потерявшегося щенка, который в итоге был найден добрым мальчиком, что демонстрирует владение структурой повествования, но не выходит за рамки типичной бытовой истории.

Низкий уровень зафиксирован у 9 школьников: Михаил А., Софья Д., Полина З., Артем Л., Никита П., Татьяна С., Дарья Ш., Петр Я., Лада Я. Их ответы сводились либо к краткому, почти дословному пересказу известных сказок («Колобок», «Репка»), либо к простому описанию без развития сюжета. Например, Артем Л. ограничился фразой: «Жил-был медведь. Он пошел в лес и всё», что свидетельствует о трудностях в развертывании творческого замысла и недостаточном развитии фантазии.

2. Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит» (В.И. Зиньковская). Результаты диагностики представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты оценки уровня невербального творческого выражения, способности к преобразованию и одушевлению образов

Уровень	Количество человек	%
Высокий	4	17%
Средний	12	52%
Низкий	7	30%

Высокий уровень показали 4 ученика: Иван Г., Вероника Ж., Глеб Н., Ульяна Р. Их действия характеризовались выразительной, детализированной импровизацией, в которой пластика, мимика и звуковое сопровождение создавали целостный, оригинальный образ. Например, Ульяна Р., показывая тучу, двигалась плавно и тяжело, раскинув руки-«облака», низким «гулом» изображала гром, а затем шепотом «кап-кап-кап» имитировала начало

дождя, демонстрируя развитую способность к символизации и одушевлению.

Средний уровень показали 12 учеников: Анна В., Кирилл Е., Даниил И., Мария К., Елена М., Ольга О., Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц., Ксения Щ., Татьяна С., Лада Я. Дети в целом справлялись с заданием, но их решения были стандартными и недостаточно выразительными. Движения и звукоподражания часто носили обобщенный, схематичный характер: работа изображали угловатой походкой и механическим голосом «бип-бип», дерево – покачиванием на месте без детализации.

Низкий уровень показали 7 учеников: Михаил А., Софья Д., Полина З., Артем Л., Никита П., Дарья Ш., Петр Я. Их исполнение было скованным, движения – однотипными для разных объектов (например, и для птицы, и для машины ребенок просто махал руками). Речевое или звуковое сопровождение либо отсутствовало, либо ограничивалось одним словом («лечу», «еду»), что указывает на трудности в преобразовании статичного образа в динамичный, эмоционально окрашенный.

3. Опросник для педагога (адаптированный вариант Ф. Татл и Л. Беккер). Результаты диагностики представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты оценки уровня признаков общей познавательной и творческой одаренности через экспертную оценку педагога

Уровень	Количество человек	%
Высокий	4	17%
Средний	13	57%
Низкий	6	26%

Высокий уровень показали 4 ученика: Иван Г., Глеб Н., Ульяна Р., Даниил И. По мнению педагога, эти дети на уроках проявляют устойчивую познавательную активность, часто задают глубокие, нестандартные вопросы, предлагают оригинальные решения задач, отличаются богатым словарным запасом и живостью воображения, что отмечается в разных учебных ситуациях.

Средний уровень показали 13 учащихся: Анна В., Вероника Ж., Кирилл Е., Мария К., Елена М., Ольга О., Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц.,

Ксения Щ., Полина З., Татьяна С., Лада Я. Указанные качества проявляются у них непостоянно, в основном в интересных, игровых или соревновательных ситуациях, либо при активной поддержке и побуждении со стороны учителя. Их творческие проявления часто ситуативны и не стали личностной чертой.

Низкий уровень показали 6 учеников: Михаил А., Софья Д., Артем Л., Никита П., Дарья Ш., Петр Я. Педагог отметил, что эти дети редко проявляют инициативу, часто ждут четкой инструкции и образца для действия, их познавательные вопросы единичны. На уроках они предпочитают репродуктивные задания, избегая деятельности, требующей самостоятельного поиска и фантазии.

На основе интеграции результатов по трем методикам был выведен общий уровень творческого потенциала (Таблица 7).

Таблица 7 – Общий уровень творческого потенциала младших школьников на констатирующем этапе

Уровень	Количество человек	%
Высокий	3	13%
Средний	12	52%
Низкий	8	35%

Высокий уровень развития творческого потенциала показали 3 ученика (Иван Г., Глеб Н., Ульяна Р.). Эти дети стабильно демонстрируют развитые творческие способности в вербальной и невербальной сферах, что подкрепляется высокой и устойчивой познавательной активностью, отмечаемой экспертом. Они самостоятельно создают оригинальные продукты, не боятся высказывать и реализовывать нестандартные идеи.

Средний уровень выявлен у 12 учащихся (Анна В., Кирилл Е., Вероника Ж., Даниил И., Мария К., Елена М., Ольга О., Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц., Ксения Щ., Лада Я.). Для них характерно неравномерное развитие различных аспектов творческого потенциала. Их способности нуждаются в систематической активизации через специальные задания, создание атмосферы принятия и поддержки, а также ситуаций успеха.

Низкий уровень характерен для 8 учеников (Михаил А., Софья Д., Полина З., Артем Л., Никита П., Татьяна С., Дарья Ш., Петр Я.). У этих детей творческая активность в настоящее время выражена слабо или подавлена. Они предпочитают работать по четким инструкциям, испытывают заметные трудности в самостоятельном создании нового образа или идеи, нуждаются в особенно тактичном, постепенном и индивидуализированном вовлечении в творческий процесс.

Таким образом, результаты констатирующего этапа выявили, что у преобладающей части учащихся (87%) творческий потенциал развит недостаточно и требует целенаправленного педагогического внимания.

2.3 Реализация программы творческого развития обучающихся средствами арт-педагогики

Цель этапа: реализовать в образовательном процессе разработанную программу, направленную на развитие творческого потенциала младших школьников через системное использование средств арт-педагогики.

Задачи этапа:

1. Разработать программу формирующего этапа, интегрирующую средства арт-педагогики (изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности и др.) в урочную и внеурочную деятельность.
2. Создать психолого-педагогические условия, способствующие раскрытию творческих способностей, инициативы и самостоятельности учащихся.
3. Апробировать программу творческого развития обучающихся средствами арт-педагогики.
4. Осуществлять текущее наблюдение и фиксацию динамики включенности учащихся в творческий процесс.

Проведенный ранее анализ показал, что обучение в классе ведется по УМК «Школа России». Этот комплекс, обеспечивая фундаментальность и системность знаний, в своей типовой реализации характеризуется

определенным дефицитом заданий, направленных на активизацию воображения, нестандартного мышления и индивидуальной креативности. Для преодоления этого ограничения в рамках эксперимента была применена стратегия методологического обогащения: в логику и содержание уроков были интегрированы педагогические принципы и арт-технологии, заложенные в идеологии УМК «РИТМ» (Развитие, Индивидуальность, Творчество, Мышление).

Данный комплекс, хотя и менее распространенный, концептуально ориентирован именно на раскрытие творческого потенциала через художественно-эстетическую и познавательную деятельность. Таким образом, ядром формирующего эксперимента стала авторская программа, синтезирующая системность «Школы России» и творческо-деятельностный подход «РИТМ» через инструментарий арт-педагогики.

Программа является единой и реализуется в двух взаимосвязанных формах:

1. Урочная деятельность – системная интеграция арт-педагогических приемов и модифицированных заданий в содержание основных учебных предметов. Это обеспечивает повседневную включенность в творческий процесс, связь творчества с академическим знанием и его «естественное» проникновение в образовательное пространство.

2. Внеурочная деятельность – реализация специального курса «Арт-лаборатория», построенного как продолжение и углубление творческих линий, начатых на уроках. Эта форма предоставляет расширенное время, свободу для экспериментирования, коллективных проектов и более глубокой индивидуальной рефлексии, создавая целостную среду для развития творчества.

Обе формы подчинены единым цели и задачам, создавая непрерывный и взаимоподкрепляющий образовательный маршрут.

Таким образом, представим содержание программы творческого развития обучающихся 4 класса средствами арт-педагогики.

Пояснительная записка.

Актуальность. Современный этап развития образования выдвигает на первый план задачу формирования творческой, инициативной личности, способной к нестандартному решению проблем. Однако традиционный учебный процесс, выстроенный на репродуктивной основе, часто не предоставляет возможностей для систематического раскрытия креативного потенциала младших школьников. Арт-педагогика, интегрирующая возможности искусства в обучение и воспитание, выступает эффективным инструментом для создания ситуаций успеха, эмоционального вовлечения и развития гибкого, образного мышления.

Цель программы: системное развитие творческого потенциала младших школьников через целенаправленное использование средств арт-педагогики в урочной и внеурочной образовательной деятельности.

Задачи программы:

1. Активизировать творческое воображение, образное, ассоциативное и дивергентное мышление учащихся.
2. Развивать способности к созданию оригинальных продуктов (вербальных, графических, пластических, перформативных) на основе учебного и личного опыта.
3. Формировать навыки эмоциональной выразительности, рефлексии и уверенной презентации результатов творческой деятельности.
4. Воспитывать готовность к творческому сотрудничеству, умение работать в команде над художественным проектом.
5. Обогащать педагогический арсенал учителя технологиями и приемами арт-педагогики для модификации учебного процесса.

Новизна программы заключается в методологическом синтезе. Программа предлагает не замену, а содержательное обогащение базового УМК «Школа России» творческо-деятельностными принципами и арт-технологиями, свойственными УМК «РИТМ» (развитие, индивидуальность, творчество, мышление). Это позволяет гармонично сочетать системность

фундаментального образования с целенаправленным развитием креативности.

Отличительные особенности:

1. Единые цель и задачи достигаются через взаимодополняющие формы: интеграцию в уроки и полноценные внеурочные занятия.

2. деятельность выстроена вокруг развития индивидуальности и творческого мышления через разнообразные художественные практики (изо-, музыка-, сказко-, драмотерапия) в процессе развития (принцип «РИТМ»).

3. Арт-приемы не являются довеском, а органично вплетены в содержание учебных дисциплин, углубляя и творчески преобразуя его.

4. Темы и техники, затронутые на уроках, получают развитие и расширение во внеурочной «Арт-лаборатории».

Основные формы и режим занятий:

– урочная деятельность: групповая, парная, индивидуальная работа в рамках стандартных уроков (40-45 мин). Применение арт-приемов как этапа урока (10-20 минут);

– внеурочная деятельность: занятия в студийном формате «арт-лаборатория» 1 раз в неделю (45 минут). Преобладают групповые и коллективные формы, проектная деятельность, свободное экспериментирование.

Возраст детей: 4 класс (10-11 лет).

Срок реализации программы: 3 учебная четверть (9 недель).

Ожидаемые результаты:

– личностные: повышение учебной мотивации и познавательной активности, рост уверенности в своих творческих силах, развитие эмоционального интеллекта;

– метапредметные: развитие воображения, оригинальности мышления, навыков проектирования, сотрудничества и рефлексии в творческом процессе;

– предметные: более глубокое, эмоционально окрашенное и личностно значимое усвоение тем учебных предметов через их творческое переосмысление и преобразование.

Форма контроля достижений: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детского творчества, проведение итоговой выставки-презентации «Арт-вернисаж», рефлексивные беседы, анкетирование.

Реализация программы в урочной деятельности заключалась в системном, но дозированном применении арт-педагогических приемов. (ключевым организационным принципом стало неперенасыщение учебного дня: в расписании одного дня использовался арт-прием только на одном уроке, а не на всех подряд). Для обеспечения устойчивого развивающего эффекта без перегрузки учебного процесса арт-педагогические приемы применялись на 2-3 уроках в неделю. Такой ритм позволил:

Сохранить высокую мотивацию и ощущение праздника, превращая выбранный урок в своеобразную «творческую мастерскую дня».

1. Избежать утомления детей от чрезмерной эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, связанной с постоянным переключением в режим творческого поиска.

2. Обеспечить педагогу возможность качественной подготовки и рефлексии каждого творческого эпизода.

3. Создать у детей приятное ожидание («На каком же уроке сегодня нас ждет сюрприз?»), что положительно влияло на общий эмоциональный фон класса.

4. Равномерно распределить творческие задания по разным учебным предметам (литературное чтение, окружающий мир, технология, ИЗО, музыка и др.), обеспечивая разностороннее развитие способностей.

Таким образом, арт-педагогическая деятельность органично вплеталась в учебную неделю, не нарушая ее ритма, а обогащая ее. Например, в понедельник творческий прием мог быть использован на уроке литературного чтения, в среду – на окружающем мире, а в пятницу – на

технологии. Такой подход полностью соответствовал принципам УМК «РИТМ», ориентированного на развитие через гармоничную и учитывающую индивидуальные возможности деятельность.

Подробное календарно-тематическое планирование с указанием предметов, тем уроков и арт-приемов представлено в Приложении 2.

Реализация программы во внеурочной деятельности осуществлялась в рамках курса «Арт-лаборатория», который проводился 1 раз в неделю. Эти занятия были логическим и содержательным продолжением творческой работы, начатой на уроках. Они предоставляли пространство для:

1. Свободного экспериментирования с художественными техниками и материалами (коллаж, монотипия, создание анимации, театр теней).
2. Реализации межпредметных и долгосрочных творческих проектов.
3. Глубокой индивидуальной и коллективной рефлексии творческого процесса.
4. Презентации результатов деятельности в формате выставок, мини-спектаклей, вернисажей.

Темы занятий «Арт-лаборатории» были концептуально связаны с темами урочных занятий, что создавало эффект углубления и расширения творческого поля. Например, после изучения на литературе мифов Древней Греции на внеурочном занятии создавался «Театр теней» по мотивам подвигов Геракла. Полное тематическое планирование курса «Арт-лаборатория» также представлено в Приложении 2.

Таким образом, в ходе формирующего этапа была реализована комплексная программа, где урочная деятельность задавала систематичность, предметный контекст и регулярный ритм творческой практики (2-3 раза в неделю), а внеурочная – предоставляла необходимое пространство для свободы, углубления и социальной презентации творческих достижений.

Этот двуединый подход обеспечил создание целостной и устойчивой развивающей среды для творческого потенциала каждого ученика.

2.4 Анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы

Цель этапа: оценить эффективность реализованной программы творческого развития путем выявления и анализа динамики в уровне творческого потенциала младших школьников.

Задачи этапа:

1. Провести повторную диагностику уровня творческого потенциала учащихся с использованием идентичного диагностического инструментария.

2. Сравнить результаты констатирующего и контрольного этапов для выявления количественных и качественных изменений по каждой методике и общему уровню.

3. Интерпретировать результаты, сделать выводы об эффективности программы и подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу исследования.

Сводная таблица с индивидуальными результатами всех участников на контрольном этапе представлена в Приложении 3. Рассмотрим результаты контрольной диагностики уровня творческого потенциала младших школьников после реализации формирующего этапа.

1. Методика оценки сочинённой ребёнком сказки (О.М. Дьяченко и Е.Л. Пороцкая). Результаты диагностики представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Результаты оценки уровня продуктивности, вариативности и оригинальности вербального творчества

Уровень	Количество человек	%
Высокий	8	35%
Средний	13	56%
Низкий	2	9%

Высокий уровень был выявлен у 8 детей: Анна В., Иван Г., Вероника Ж., Даниил И., Артем Л., Глеб Н., Ульяна Р., Ксения Щ. Ученики продемонстрировали способность создавать развернутые, оригинальные сюжеты с нестандартными ходами. Ярким примером динамики является

Артем Л. (на констатирующем этапе – низкий уровень): если ранее он отказывался от сочинения или давал односложные ответы, то на контрольном этапе придумал целостную сказку о «дереве-хранителе», которое шептало листьями мудрые советы всем заблудившимся в лесу, наделяя их смелостью и находившим для них путь.

Средний уровень показали 13 учащихся: Михаил А., Кирилл Е., Полина З., Мария К., Елена М., Софья Д., Ольга О., Никита П., Татьяна С., Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц., Лада Я. Их истории стали значительно более детализированными, эмоционально окрашенными и самостоятельными по замыслу. Например, Полина З. (была низкий уровень), ранее кратко пересказавшая «Колобка», теперь сочинила историю о новой встрече Колобка с печальным ёжиком, которому помог найти дорогу домой, добавив описание осеннего леса и простые, но собственные диалоги между персонажами.

Низкий уровень зафиксирован у 2 школьников: Петр Я., Дарья Ш. Несмотря на общий прогресс группы, их рассказы оставались схематичными и короткими. Однако важно отметить, что они преодолели барьер и перешли от полного отказа или пересказа к созданию краткого собственного сюжета, что также является положительным сдвигом.

По сравнению с констатирующим этапом количество учащихся с высоким уровнем увеличилось на 5 человек (22%), со средним – на 2 (8%). Количество детей с низким уровнем уменьшилось на 7 человек (30%).

2. Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит» (В.И. Зиньковская). Результаты диагностики представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Результаты оценки уровня невербального творческого выражения, способности к преобразованию и одушевлению образов

Уровень	Количество человек	%
Высокий	9	39%
Средний	12	52%
Низкий	2	9%

Высокий уровень продемонстрировали 9 детей: Анна В., Иван Г., Вероника Ж., Даниил И., Артем Л., Глеб Н., Ульяна Р., Ксения Щ., Никита П. Их импровизации стали более смелыми, образными и детализированными.

Пример значительной динамики: Никита П. (был низкий уровень) на констатирующем этапе молча и скованно махал руками, изображая птицу. На контрольном этапе он уверенно изобразил «гордого орла»: медленно и величаво «парил», сделав круг по комнате с высоко поднятой головой, а затем грубым, властным голосом прокричал: «Я – царь гор!».

Средний уровень выявлен у 12 учащихся: Михаил А., Кирилл Е., Полина З., Мария К., Елена М., Софья Д., Ольга О., Татьяна С., Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц., Лада Я. Их показ обогатился новыми образами и большей выразительностью. Например, Дарья Ш., ранее показавшая тучу простым покачиванием, теперь изобразила ее «рассерженной»: нахмурилась, сделала грозные глаза, низко загудела и резкими, сбрасывающими движениями рук «пролилась дождем».

Низкий уровень показали 2 ученика: Петр Я., Татьяна С. Их исполнение осталось довольно скованным, однако появилась минимальная, но собственная речевая или звуковая характеристика объектов (например, машина сказала «би-бип, пропустите»).

Количество учащихся с высоким уровнем увеличилось на 5 человек (22%), со средним уровнем – осталось стабильным. Число детей с низким уровнем уменьшилось на 5 человек (21%).

3. Опросник для педагога (адаптированный вариант Ф. Татл и Л. Беккер). Результаты диагностики представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты оценки уровня признаков общей познавательной и творческой одаренности через экспертную оценку педагога

Уровень	Количество человек	%
Высокий	9	39%
Средний	13	57%
Низкий	1	4%

Высокий уровень был отмечен у 9 детей: Анна В., Иван Г., Вероника Ж., Даниил И., Артем Л., Глеб Н., Ульяна Р., Ксения Щ., Михаил А. По наблюдениям педагога, эти ученики стали проявлять более устойчивую познавательную активность, значительно чаще предлагать нестандартные

решения на уроках по разным предметам, инициативнее участвовать в творческих обсуждениях и проявлять лидерство в групповых проектах.

Средний уровень выявлен у 13 учащихся: Кирилл Е., Полина З., Мария К., Елена М., Софья Д., Ольга О., Никита П., Татьяна С., Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц., Лада Я., Дарья Ш. У них отмечается возросшая уверенность в выполнении творческих заданий, большая готовность экспериментировать с художественными материалами, образами и идеями, уменьшилась зависимость от шаблона.

Низкий уровень зафиксирован у 1 школьника: Петр Я. Динамика у данного ученика есть (например, стал иногда задавать уточняющие вопросы), но она минимальна; ребенок по-прежнему нуждается в постоянной внешней поддержке, инструкции и одобрении для включения в творческую деятельность.

Количество учащихся с высоким уровнем увеличилось на 5 человек (22%), со средним уровнем – осталось стабильным. Число детей с низким уровнем уменьшилось на 5 человек (22%).

На основе интеграции результатов по трем методикам был выведен общий уровень, представленный в таблице 11.

Таблица 11 – Общий уровень творческого потенциала младших школьников на контрольном этапе

Уровень	Количество человек	%
Высокий	8	35%
Средний	13	56%
Низкий	2	9%

Высокий уровень развития творческого потенциала был выявлен у 8 детей (Анна В., Иван Г., Вероника Ж., Даниил И., Артем Л., Глеб Н., Ульяна Р., Ксения Щ.). Эти учащиеся демонстрируют гармоничное развитие способностей к оригинальному вербальному и невербальному творчеству, что теперь подкрепляется высокой и устойчивой познавательной активностью, отмечаемой педагогом в ежедневной работе.

Средний уровень выявлен у 13 учащихся (Михаил А., Кирилл Е., Полина З., Мария К., Елена М., Софья Д., Ольга О., Никита П., Татьяна С.,

Владимир Т., Ирина Ф., Лев Ц., Лада Я.). Для них характерна значительная положительная динамика: они активно и с интересом включаются в творческий процесс, их продукты стали более детализированными, эмоциональными и самостоятельными. Однако для генерации по-настоящему новаторских, сложных идей им еще требуется создание специальной стимулирующей среды и поддержка.

Низкий уровень продемонстрировали 2 ученика (Петр Я., Дарья Ш.). У этих детей отмечается позитивная, но умеренная динамика. Они преодолели первоначальный барьер страха, неуверенности или пассивности, начали создавать простые, но собственные творческие продукты. Их творческий потенциал требует дальнейшей длительной, планомерной и индивидуализированной поддержки.

На рисунке 2 представлены сравнительные результаты общего уровня творческого потенциала, полученные на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.

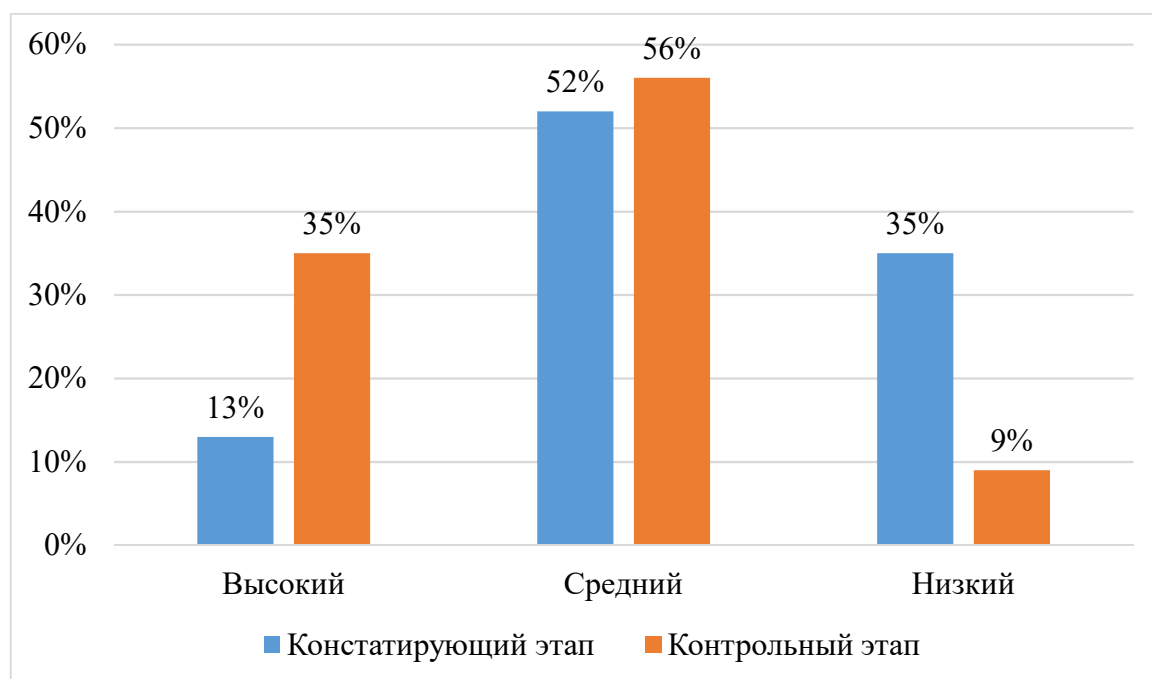

Рисунок 2 – Сравнительные результаты диагностики общего уровня творческого потенциала на констатирующем и контрольном этапах

Таким образом, в результате реализации программы количество учащихся с высоким уровнем увеличилось на 5 человек (с 13% до 35%,

+22%), со средним уровнем – на 1 человека (с 52% до 56%, +4%). Число детей с низким уровнем уменьшилось на 6 человек (с 35% до 9%, -26%).

Полученная положительная динамика свидетельствует об эффективности реализованной программы, построенной на системном использовании средств арт-педагогики. Рост числа учащихся с высоким уровнем творческого потенциала и значительное сокращение группы с низким уровнем подтверждают выдвинутую гипотезу. Качественный анализ продуктов деятельности и наблюдение показали, что программа, основанная на методологическом обогащении УМК «Школа России» арт-педагогическими принципами и приемами, позволила создать принципиально иную образовательную ситуацию.

- интеграция арт-приемов в уроки превратила абстрактные учебные задачи в лично значимые, эмоционально окрашенные творческие вызовы, что резко повысило мотивацию и вовлеченность даже ранее пассивных учеников;

- системность подхода (2-3 творческих урока в неделю + еженедельная «Арт-лаборатория») обеспечила не разовое «мероприятие», а формирование устойчивой среды для постоянного экспериментирования, риска и самовыражения, что привело к росту уверенности детей в своих силах;

- синтез урочной и внеурочной деятельности создал целостное творческое образовательное пространство, где идеи, зародившиеся на уроке, получали развитие в свободном формате лаборатории, а навыки, отточенные вне урока, активно применялись на уроках;

- смещение акцента с оценки результата на поддержку процесса (отсутствие страха ошибки, ценность оригинальности) позволило раскрепостить воображение, что особенно ярко проявилось в качественном росте вербального и невербального творчества у детей, изначально находившихся на низком уровне.

Проведенное исследование позволяет констатировать, что выдвинутая гипотеза нашла свое полное подтверждение. Было доказано, что творческое

развитие младших школьников в образовательной деятельности действительно становится более эффективным при реализации следующих условий: системного подхода, интегрирующего средства арт-педагогики в урочную и внеурочную деятельность; применения арт-педагогических приемов на основе принципов поддержки индивидуальности, свободы самовыражения и активизации воображения; трансформации образовательной среды с акцентом на продуктивные и исследовательские методы работы.

Выявленные в ходе эксперимента позитивные изменения и их качественные характеристики однозначно доказывают, что целенаправленное и системное применение средств арт-педагогики является эффективным условием для развития творческого потенциала учащихся.

Таким образом, цели и задачи исследования выполнены в полном объеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование было посвящено решению актуальной научно-практической проблемы творческого развития младших школьников в образовательной деятельности. На основе теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы были получены результаты, позволяющие сформулировать следующие выводы.

1. По результатам теоретического анализа было установлено, что творческое развитие представляет собой целостный, педагогически обусловленный процесс, направленный на становление творческого потенциала личности через формирование системы творческих способностей (беглость, гибкость, оригинальность мышления, развитое воображение), мотивационно-ценностного отношения к творчеству и опыта творческой деятельности.

Было подтверждено, что младший школьный возраст является сензитивным периодом для такого развития в силу психологических особенностей детей (пластичность мышления, активность воображения, познавательная инициативность). Выявлено, что образовательная деятельность, объединяющая урочную и внеурочную формы, выступает системообразующим условием для данного процесса, но ее традиционная организация, с доминированием репродуктивных методов и фронтальных форм, часто сдерживает проявление детской креативности.

Теоретический анализ позволил определить арт-педагогику как эффективную педагогическую технологию, синтезирующую потенциал искусства и образования. В отличие от арт-терапии, она ориентирована не на коррекцию, а на развитие и воспитание личности в норме, создавая благоприятную среду для самовыражения, эмоционального раскрепощения и активизации творческого мышления.

Была систематизирована совокупность ее средств (изобразительная, музыкальная, театрализованная, литературно-речевая, танцевально-

двигательная деятельность), доказана их высокая дидактическая и развивающая ценность для младшего школьного возраста.

2. По результатам опытно-экспериментальной работы в ходе анализа исходного состояния образовательной среды в 4 классе выявил наличие латентного потенциала для творческого развития, который не реализуется в полной мере из-за преобладания репродуктивных методов (65%), фронтальной формы работы (80% времени) и слабой связи между урочной и внеурочной деятельностью. Диагностика констатирующего этапа подтвердила, что у большинства учащихся (87%) творческий потенциал развит недостаточно: 35% показали низкий уровень, 52% – средний, и лишь 13% – высокий. Это обозначило необходимость целенаправленного педагогического вмешательства.

Разработанная и реализованная программа творческого развития, основанная на методологическом обогащении системного УМК «Школа России» творческо-деятельностными принципами и арт-технологиями, присущими УМК «РИТМ», доказала свою эффективность. Ее ключевыми особенностями стали: интеграция арт-приемов в урочную деятельность (2-3 урока в неделю) и их углубление в рамках внеурочного курса «Арт-лаборатория»; создание атмосферы психологической безопасности, где ценился процесс, а не только результат, и поощрялась любая оригинальная идея; переход от репродуктивных заданий к продуктивным и исследовательским методам работы.

Результаты контрольной диагностики зафиксировали статистически значимую положительную динамику: количество учащихся с высоким уровнем творческого потенциала возросло с 13% до 35% (увеличение на 22%); количество учащихся с низким уровнем сократилось с 35% до 9% (уменьшение на 26%); большинство детей (56%) стабилизировались на среднем уровне, при этом качественные показатели их творческих работ (детализированность, эмоциональная выразительность, самостоятельность замысла) значительно улучшились.

Качественный анализ показал рост познавательной активности, уверенности в себе, способности к оригинальному вербальному и невербальному самовыражению у учащихся. Наиболее яркая динамика наблюдалась у детей, изначально находившихся на низком уровне, что свидетельствует о мощном стимулирующем и раскрепощающем эффекте арт-педагогических средств.

Выдвинутая гипотеза исследования получила полное подтверждение. Доказано, что творческое развитие младших школьников в образовательной деятельности становится более эффективным при реализации системного подхода, интегрирующего средства арт-педагогики в урочную и внеурочную деятельность на основе принципов поддержки индивидуальности и свободы самовыражения, что ведет к трансформации образовательной среды в сторону доминирования продуктивных методов.

Перспективой дальнейших исследований может стать адаптация предложенной модели для других возрастных групп (дошкольников, подростков), а также разработка цифровых арт-педагогических ресурсов для смешанного обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Абрамова. – М.: Академический Проект; Деловая книга, 2009. – 624 с.
2. Анисимов В.П. Артпедагогика нравственности в системе детских школ искусств // Детское художественное образование – стратегический ресурс духовно-нравственного развития России: сб. научных трудов. – Казань: Изд-во КГУ, 2006. – С. 8-19.
3. Бердяев Н.А. Самопознание: Опыт философской автобиографии / Н.А. Бердяев. – М.: Паук, 1991. – 318 с.
4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
5. Большакова Л.А. Развитие творчества младшего школьника / Л.А. Большакова // Завуч начальной школы. – 2016. – № 2. – С. 14-20.
6. Валеева Ж. С. Социализация личности подростка средствами артпедагогики в культурно-досуговой деятельности общеобразовательного учреждения // Методист. – 2009. – № 3. – С. 67-70.
7. Воловикова М. И. Нравственное становление человека: субъективный подход / М. И. Воловикова. – М.: Академия, 2002. – 120 с.
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 96 с.
9. Гилфорд Дж. Структурная модель интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления: сб. переводов / под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965. – С. 433-456.
10. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965. – С. 433-456.
11. Гузева М. В. Формирование профессиональной готовности будущих педагогов-психологов к патриотическому воспитанию детей

средствами артпедагогики // Образование в современной школе. – 2003. – № 1. – С. 33-47.

12. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.

13. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с.

14. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с.

15. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: учеб. пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический Проект, 2014. – 247 с.

16. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант // Сочинения в 6-ти томах. Т.5. – М.: Мысль, 1966. – С. 161-527.

17. Клемяшова Е. М. Арттехнологии в воспитании младших школьников // Начальная школа. – 2011. – № 1. – С. 58-60.

18. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

19. Лук А. Психология творчества / А. Лук. – М.: Наука, 1978. – 127 с.

20. Маковец Л.А. Артпедагогика как инновационная технология в образовательном пространстве // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – Т. 7. – № 3(24). – С. 257-261.

21. Медведева Е.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А. Медведева. – М.: Академия, 2001. – 248 с.

22. Немов Р.С. Психология: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.

23. Норимбетов Т.Б. Понятие учебной деятельности в младшем школьном возрасте / Т.Б. Норимбетов, Н.Т. Норимбетова // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2, № 5/2. – С. 400-403.

24. Педагогический энциклопедический словарь / Под ред. М.М. Безруких. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.
25. Платон. Избранные диалоги / Сост. В. Асмус. – М.: Художественная литература, 1965. – 442 с.
26. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. Погодина. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с.
27. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1994. – 480 с.
28. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.
29. Савенков А.И. Психология детской одаренности / А.И. Савенков. – М.: Генезис, 2010. – 440 с.
30. Самигуллина Г.С. Развитие творческого потенциала личности: автореф. дис. канд. пед. наук: / Г.С. Самигуллина. – Казань, 2008. – 22 с.
31. Сергеева Н.Ю. Арт-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки будущего учителя // Формирование личности будущего специалиста в современных образовательных учреждениях. – Чебоксары: ЧГПУ, 2009. – С. 25-33.
32. Соколова Т. А. Теоретико-методологические основы артпедагогики // Методист. – 2008. – № 8. – С. 62-65.
33. Степанова В.С. О дефиниции понятий «образование», «образовательная деятельность», «образовательная услуга» / В.С. Степанова, И.Б. Миронова // Гуманизация образования. – 2015. – № 1. – С. 23-26.
34. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов // Избранные труды: в 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1985. – С. 42-222.
35. Теплов Б.М. Способности и одаренность / Б.М. Теплов // Психология индивидуальных различий: Тексты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 133-143.

36. Ткачева М.С. Педагогическая психология: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.С. Ткачева. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 191 с.
37. Торренс Е.П. Диагностика творческого мышления: Пер. с англ. / Е.П. Торренс. – М.: Смысл, 1998. – 175 с.
38. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2024) «Об образовании в Российской Федерации». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 29.01.2026 г.).
39. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов / А.В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.
40. Шадриков В.Д. Познавательные процессы и способности учащихся: учеб. пособие / В.Д. Шадриков. – М.: Педагогика, 2011. – 137 с.
41. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин; под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
42. Яковлева Е.Л. Методические рекомендации учителям по развитию творческого потенциала учащихся / Е.Л. Яковлева // Развитие творческой активности школьников. – М.: Педагогика, 1991. – С. 17-25.
43. Ямбург Е.А. Школа на пути к свободе: Культурно-историческая педагогика / Е.А. Ямбург. – М.: Просвещение, 2000. – 123 с.
44. Янгичер Е.А. Флористический коллаж как средство арттерапии // Искусство в школе. – 2009. – № 5. – С. 51-53.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Результаты констатирующего этапа

Сводная таблица индивидуальных результатов диагностики творческого
потенциала учащихся 4 класса (n=23)

№	Имя ученика	Методика 1		Методика 2		Методика 3		Общий уровень
		Уровень		Уровень		Уровень		
1	Михаил А.	1	Низкий	8	Низкий	32	Низкий	Низкий
2	Анна В.	2	Средний	11	Средний	48	Средний	Средний
3	Иван Г.	5	Высокий	14	Высокий	78	Высокий	Высокий
4	Софья Д.	0	Низкий	7	Низкий	28	Низкий	Низкий
5	Кирилл Е.	2	Средний	10	Средний	42	Средний	Средний
6	Вероника Ж.	3	Средний	13	Высокий	58	Средний	Средний
7	Полина З.	1	Низкий	9	Низкий	35	Средний	Низкий
8	Даниил И.	4	Высокий	12	Средний	65	Высокий	Средний
9	Мария К.	2	Средний	11	Средний	52	Средний	Средний
10	Артем Л.	1	Низкий	8	Низкий	30	Низкий	Низкий
11	Елена М.	2	Средний	10	Средний	45	Средний	Средний
12	Глеб Н.	3	Средний	14	Высокий	70	Высокий	Высокий
13	Ольга О.	2	Средний	11	Средний	50	Средний	Средний
14	Никита П.	0	Низкий	6	Низкий	25	Низкий	Низкий
15	Ульяна Р.	4	Высокий	15	Высокий	80	Высокий	Высокий
16	Татьяна С.	1	Низкий	9	Низкий	38	Средний	Низкий
17	Владимир Т.	2	Средний	12	Средний	55	Средний	Средний
18	Ирина Ф.	3	Средний	10	Средний	47	Средний	Средний
19	Лев Ц.	2	Средний	11	Средний	40	Средний	Средний
20	Дарья Ш.	1	Низкий	7	Низкий	33	Низкий	Низкий
21	Ксения Щ.	2	Средний	13	Высокий	60	Средний	Средний
22	Петр Я.	1	Низкий	8	Низкий	29	Низкий	Низкий
23	Лада Я.	3	Средний	12	Средний	53	Средний	Средний

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Программа творческого развития обучающихся 4 класса средствами арт-педагогики

План интеграции арт-педагогических приемов в урочную деятельность

№ п/п	Учебный предмет	Тема урока	Арт-педагогический прием / упражнение	Цель и краткое содержание приема в контексте урока
Русский язык (Рамзаева Т.Г.)				
1.	Русский язык	Тема: «Глагол»	«Глагол в движении» (пластическое моделирование).	Развитие понимания смысла глаголов через телесный интеллект. Учащиеся получают карточки с глаголами (летит, растёт, тает) и изображают их с помощью мимики и движения, остальные отгадывают.
2.	Русский язык	Тема: «Сочинение-описание животного».	«Звериный портрет» (метод сенсорного рисования).	Активизация словарного запаса и образного восприятия. Дети с закрытыми глазами лепят из пластилина животное, опираясь на тактильные ощущения и память, затем описывают его.
3.	Русский язык	Тема: «Прямая речь».	«Сценка-диалог» (микро-драматизация).	Освоение пунктуации через действие. Ученики в парах разыгрывают короткий диалог по заданной ситуации, затем совместно записывают его, расставляя знаки препинания.
4.	Русский язык	Тема: «Фразеологизмы».	«Живая картина» (оживление идиомы).	Глубокое усвоение образности языка. Группа получает фразеологизм («витать в облаках», «рукой подать») и создает немую «живую скульптуру», изображает его буквальный и переносный смысл
5.	Русский язык	Тема: «Повторение. Части речи».	«Грамматический коллаж» (визуальная систематизация).	Развитие творческого мышления и систематизации знаний. Из старых журналов дети вырезают слова и изображения, создавая коллаж, где разные зоны представляют разные части речи.
Литературное чтение (Джежелей О.В. / Грехнёва Г.М.)				
6.	Литературное чтение	Раздел: «Поэтическая тетрадь».	«Рисунок-настроение» (цветовая визуализация лирики).	Развитие эмоционального отклика на поэзию. После чтения дети создают абстрактный рисунок, используя цвета и линии, которые, по их мнению, передают настроение текста.

7.	Литературное чтение	Тема: Былина «Ильины три поездочки».	«Богатырский щит» (символическое проектирование).	Погружение в образ героя. Дети разрабатывают эскиз щита Ильи Муромца, наполняя его символическими изображениями его качеств и подвигов (защита, сила, мудрость).
8.	Литературное чтение	Тема: Рассказ В. Драгунского.	«Комикс-пересказ» (сторителлинг в картинках).	Развитие компрессии текста и выделения главного. Учащиеся разбивают рассказ на ключевые сцены и рисуют их в формате короткого комикса.
9.	Литературное чтение	Тема: Мифы Древней Греции.	«Тень мифа» (театр теней).	Коллективное творчество и интерпретация. Группа инсценирует эпизод мифа (например, подвиг Геракла) с помощью театра теней на экране.
10.	Литературное чтение	Тема: Сказки народов мира.	«Сказка на новый лад» (творческая трансформация).	Развитие воображения и авторской позиции. Дети меняют время, место или характер героя известной сказки и составляют краткий устный или схематичный сценарий новой истории.
Математика (Александрова Э.И.)				
11.	Математика	Тема: «Геометрические фигуры. Площадь».	«Город Геометрия» (макетирование из бумаги).	Применение знаний о фигурах и площади в творческом проекте. Ученики создают макет города, используя различные геометрические фигуры, и вычисляют примерную площадь своих «зданий» и «парков».
12.	Математика	Тема: «Симметрия».	«Волшебные кляксы» (эксперимент с симметрией).	Эмпирическое открытие симметрии. Капля краски складывается пополам на листе, после разворота получается симметричный абстрактный образ и дети дорисовывают до предмета или существа.
13.	Математика	Тема: «Решение задач на движение».	«Живой график» (телесное моделирование).	Понимание взаимосвязи скорости, времени и расстояния. Учащиеся в парах или группах физически изображают движение объектов на воображаемой линии, задавая разную «скорость» шага.
14.	Математика	Тема: «Диаграммы».	«Диаграмма класса» (арт-объект из подручных средств).	Преобразование данных в художественную форму. Дети строят не графическую, а материальную диаграмму (например, любимых цветов), используя разноцветные лоскуты, пуговицы или крупы.

15.	Математика	Тема: «Единицы измерения».	«Портрет великана и лилипута» (проектное рисование).	Освоение относительности мер. Ученики рисуют один и тот же предмет (например, яблоко) в двух масштабах: для великана (в метрах) и для лилипута (в сантиметрах), подписывая реальные размеры.
Окружающий мир (Саплина Е.В., Саплин А.И.)				
16.	Окружающий мир	Тема: «Природные зоны России».	«Маска обитателя тундры/тайги/ (имитационно-игровая драматизация).	«Проживание» материала через перевоплощение. Дети создают маски животных или растений выбранной зоны и от его имени рассказывают о своей «жизни», трудностях, адаптациях.
17.	Окружающий мир	Тема: «Водоемы».	«Звуки воды» (музыкально-шумовая импровизация).	Развитие слухового восприятия и ассоциативного мышления. С помощью подручных средств (стакан с водой, целлофан, бубен) дети создают звуковую картину ручья, водопада и др..
18.	Окружающий мир	Тема: «Экологические цепи».	«Живая цепь» (коллективная перформанс-скульптура).	Освоение взаимосвязей в экосистеме. Каждый ученик становится звеном пищевой цепи (солнце, трава, заяц, волк), изображая его характерное движение и взаимодействуя с другими.
19.	Окружающий мир	Тема: «Страницы истории Отечества. Древняя Русь».	«Герб моей семьи» (символическое проектирование)	Связь истории с личным опытом. Изучая символику древних гербов, дети создают эскиз личного или семейного герба, объясняя значение каждого элемента.
20.	Окружающий мир	Тема: «Здоровый образ жизни».	«Плакат-настроение» (социальный арт).	Творческая пропаганда. В группах дети создают эмоциональный плакат, призывающий к ЗОЖ, используя коллаж, рисунок, слоганы.
Изобразительное искусство (Кузин В.С., Кубышкина Э.И.)				
21.	ИЗО	Тема: «Пейзаж родной земли».	«Пейзаж звуков» (синестезия).	Соединение зрительного и слухового образов. Под звуки природы (аудиозапись) дети рисуют пейзаж, передавая в линиях и цвете не только то, что видят, но и то, что слышат.
22.	ИЗО	Тема: «Натюрморт».	«Натюрморт-загадка» (тактильная лепка).	Развитие объемно-пространственного мышления. С закрытыми глазами дети на ощупь исследуют предмет, затем лепят его из пластилина, стараясь передать форму и фактуру.

23.	ИЗО	Тема: «Декоративная композиция».	«Печать листьями» (эксперимент с фактурами).	Изучение природных узоров и творческое экспериментирование. Дети создают композицию, используя оттиски настоящих листьев, покрытых краской, дополняя их рисунком.
24.	ИЗО	Тема: «Рисование фигуры человека».	«Фигура в движении» (быстрая зарисовка с натуры).	Развитие наблюдательности и навыка схватывания динамики. Один ученик принимает выразительную позу (спортсмена, танцора), остальные за 1-2 минуты делают его схематичный, но динамичный набросок.
25.	ИЗО	Тема: «Цветоведение. Контраст».	«Эмоция контраста» (абстрактная композиция).	Изучение воздействия цвета. Дети создают две небольшие абстрактные работы: одну на основе контрастных цветов (гнев, радость), другую – на основе сближенных (покой, грусть).
Технология (Малышева Н.А.)				
26.	Технология	Тема: «Работа с бумагой. Объемное моделирование».	«Бумажный зоопарк» (конструирование по воображению).	Свободное творческое проектирование. На основе освоенных приемов складывания и склеивания дети создают фантазийное животное, дают ему название и описание.
27.	Технология	Тема: «Вышивание».	«Имя в узоре» (декоративное письмо).	Персонализация ремесла. Дети создают эскиз и вышивают (или рисуют имитацию стежков) первую букву своего имени в виде традиционного орнамента.
28.	Технология	Тема: «Макетирование».	«Кукольный дом мечты» (проектирование интерьера).	Развитие пространственного мышления и эстетического вкуса. В группах дети из коробок создают макет комнаты, обставляя ее мебелью из картона, тканью, украшая рисунками.
29.	Технология	Тема: «Работа с тканью».	«Тканевая мозаика» (коллаж из лоскутов).	Развитие чувства цвета и композиции. Из разноцветных лоскутов ткани дети создают абстрактную или сюжетную картину, приклеивая их на основу.
30.	Технология	Тема: «Подарок своими руками».	«Оберег-символ» (смешанная техника).	Осмысленное творчество. Используя природные материалы, ткань, нитки, ребенок создает небольшой оберег или талисман, символизирующий его желание (успех в учебе, дружба, здоровье).

Музыка (Алеев В.В., Кичак Т.Н.)				
31.	Музыка	Тема: «Музыкальные краски».	«Рисуем музыку» (графическая партитура).	Визуализация музыкального образа. Во время прослушивания инструментального произведения дети рисуют линии, фигуры, пятна, отражающие динамику, тембр, характер музыки.
32.	Музыка	Тема: «Ритм».	«Тело как инструмент» (body percussion).	Развитие чувства ритма и координации. Дети придумывают и исполняют ритмические рисунки, используя хлопки, щелчки, притопы, сопровождая простую мелодию или стихотворение.
33.	Музыка	Тема: «Опера».	«Мини-ария» (вокальная импровизация).	Раскрепощение голоса и эмоциональная выразительность. На простой повторяющийся мотив дети сочиняют и исполняют одну-две фразы от имени выбранного персонажа (богатыря, птицы, ветра).
34.	Музыка	Тема: «Музыка народов мира».	«Танец стихии» (пластическая импровизация).	Связь музыки и движения. Под характерную народную музыку (например, африканские барабаны или кельтская волынка) дети двигаются, изображая стихии (огонь, вода, воздух, земля).
35.	Музыка	Тема: «Композитор – исполнитель – слушатель».	«Звуковая сказка» (коллективное сочинительство).	Интеграция видов искусств. Группа выбирает сюжет из 3-4 событий и распределяет, кто какие звуки (голосом, на инструментах, предметами) будет издавать для его озвучивания.
ОРКСЭ (Основы светской этики / др.) (Шемшурин А.А. и др.)				
36.	ОРКСЭ	Тема: «Добро и зло».	«Маска двух сторон» (проективная методика).	Рефлексия внутренних противоречий. Дети создают двухстороннюю маску: одна сторона символизирует добрые качества, другая – преодолеваемые недостатки.
37.	ОРКСЭ	Тема: «Дружба».	«Спираль дружбы» (коллективный арт-объект).	Визуализация взаимосвязи и поддержки. Каждый ребенок рисует или пишет на полоске бумаги качество друга, затем все полоски скрепляются в единую спираль или цепь.
38.	ОРКСЭ	Тема: «Стыд, вина и извинение».	«Чувство в камне» (работа с пластичным материалом).	Снятие эмоционального напряжения через метафору. Дети лепят из глины или пластилина абстрактную форму,

				олицетворяющую чувство стыда, а затем трансформируют ее в форму, символизирующую исправление ошибки.
39.	ОРКСЭ	Тема: «Образцы нравственности».	«Комикс о добром деле» (визуальный сторителлинг).	Освоение этических норм через создание сюжета. В парах дети придумывают и рисуют короткий комикс о конкретном добром поступке в современной жизни.
40.	ОРКСЭ	Тема: «Россия – наша Родина».	«Сердце Родины» (коллективный коллаж-аппликация).	Формирование целостного эмоционального образа. На большом листе в форме сердца дети создают общий коллаж из своих рисунков, фотографий, вырезок, символизирующих малую и большую Родину.

Тематический план внеурочной деятельности «Арт-лаборатория»

№	Тема / Направление	Ключевые приемы и упражнения	Ожидаемый творческий продукт /
1.	«Арт-лаборатория». Мир эмоций.	Упражнение «Цвет моего настроения», «Эмоциональные маски» из бумаги.	Персональная «палитра настроений». Круг обмена впечатлениями.
2.	Сказка из ничего: Материалы и фактуры.	Работа с природными материалами (шишки, ветки, камешки). Создание «лесных существ».	Коллективная композиция «Загадочный лес».
3.	Звучащий мир. Шумовой оркестр.	Изготовление простейших шумовых инструментов из круп, бутылок. Импровизация на тему «Гроза» или «Город».	Совместное звуковое исполнение. Обсуждение роли каждого в общем звуке.
4.	Театр теней: От мифа к образу.	Создание силуэтов персонажей из картона. Коллективная постановка короткой истории.	Показ теневого спектакля для параллельного класса.
5.	Графические истории: Комикс.	Освоение основ комикса (раскадровка, «облако» речи, действие).	Создание мини-комикса на свободную тему.
6.	Архитектура чувств.	Конструирование «дома для настроения» или «башни дружбы» из картона и бумаги.	Защита проекта: объяснение решений.
7.	Музыка тела: Ритм и пластика.	Создание простого танца-повторяшки.	Пластический этюд, исполненный группой.
8.	Волшебный батик (имитация).	Роспись ткани по сырой бумаге или создание узоров восковыми мелками с акварелью.	Создание индивидуального «платка» или фрагмента «ковра».
9.	Анимация своими руками: Игрушка с оптической иллюзией.	Рисование двух дополняющих изображений на диске. Создание игрушки, объединяющей их при вращении.	Демонстрация работающей игрушки. Понимание иллюзии движения.

10.	Поэзия в объектах: Книга художника.	Создание рукотворной книги-раскладушки или книги-формы с использованием коллажа, рисунка, аппликации.	Выставка-презентация авторских книг.
11.	Маска как образ и характер.	Создание объемной маски на основе воздушного шара и папье-маше с последующей росписью.	Дефиле масок. Рассказ от имени персонажа маски.
12.	Экологический арт: Искусство из вторсырья.	Создание арт-объекта или полезной вещи (органайзер, кашпо) из пластиковых бутылок, картона.	Защита проекта с точки зрения пользы и красоты.
13.	Цвет и музыка. Синестезия.	Создание большой коллективной абстрактной картины под специально подобранную классическую музыку.	Коллективная рефлексия: какие чувства и ассоциации рождает музыка и цвет.
14.	Подготовка к итоговой презентации.	Работа в группах: оформление выставочного пространства, подготовка коротких презентаций своих лучших работ.	Создание общего плана выставки-отчета.
15.	Итоговое занятие. «Арт-вернисаж «Наше творчество».	Проведение выставки-презентации для родителей и учителей. Упражнение «Аплодисменты по кругу».	Публичная презентация своих работ. Получение позитивной обратной связи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Результаты контрольного этапа

Сводная таблица индивидуальных результатов диагностики творческого потенциала учащихся 4 класса (n=23)

№	Имя ученика	Методика 1		Методика 2		Методика 3		Общий уровень
		Уровень		Уровень		Уровень		
1	Михаил А.	3	Средний	11	Средний	45	Средний	Средний
2	Анна В.	4	Высокий	13	Высокий	70	Высокий	Высокий
3	Иван Г.	5	Высокий	15	Высокий	82	Высокий	Высокий
4	Софья Д.	2	Средний	10	Средний	40	Средний	Средний
5	Кирилл Е.	3	Средний	12	Средний	55	Средний	Средний
6	Вероника Ж.	4	Высокий	14	Высокий	65	Высокий	Высокий
7	Полина З.	3	Средний	11	Средний	52	Средний	Средний
8	Даниил И.	5	Высокий	14	Высокий	73	Высокий	Высокий
9	Мария К.	3	Средний	12	Средний	58	Средний	Средний
10	Артем Л.	4	Высокий	13	Высокий	68	Высокий	Высокий
11	Елена М.	3	Средний	11	Средний	50	Средний	Средний
12	Глеб Н.	4	Высокий	15	Высокий	75	Высокий	Высокий
13	Ольга О.	2	Средний	11	Средний	48	Средний	Средний
14	Никита П.	2	Средний	10	Средний	38	Средний	Средний
15	Ульяна Р.	5	Высокий	15	Высокий	85	Высокий	Высокий
16	Татьяна С.	2	Средний	9	Низкий	42	Средний	Средний
17	Владимир Т.	3	Средний	12	Средний	60	Средний	Средний
18	Ирина Ф.	3	Средний	11	Средний	52	Средний	Средний
19	Лев Ц.	2	Средний	10	Средний	45	Средний	Средний
20	Дарья Ш.	2	Средний	10	Средний	40	Средний	Средний
21	Ксения Щ.	3	Средний	13	Высокий	62	Средний	Средний
22	Петр Я.	1	Низкий	9	Низкий	36	Средний	Низкий
23	Лада Я.	3	Средний	12	Средний	58	Средний	Средний