Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Ульяновский государственный

педагогический университет имени И.Н. Ульянова

(ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»)

Факультет образовательных технологий

и непрерывного образования

Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования

Cтатья

по теме

Развитие творческого потенциала учащихся на уроках литературы

Автор: Прудовская Юлия Валентиновна,

учитель русского языка и литературы

МОУ Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К.Дждорджадзе

Ульяновск

2021

План

I ВступлениеАктуальность проблемы.Потребность современного общества в инициативных, самостоятельных, творческих людях как главная причина выбора темы.

II Основная часть

1)Цели и задачи работы

2)Источниковедческий анализ

3) Суть понятий «творчество», «творческий потенциал»

4)Развитие творческого потенциала на уроках литературы. Формы и методы работы с учащимися.

III Выводы

IVСписок использованной литературы.

V Приложение.

1)Творческие работы учащихся

2)Методические разработки учителя

I Вступление

Способность творчества есть великий дар природы. ***(В.Г.Белинский)***

Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не существуют. ***(А.П.Чехов)***

В любой работе есть место творчеству. (***Сергей Довлатов)***

Современная жизнь выдвигает новые требования к образованию. Системно–деятельностный подход в образовании, направленный на формирование у каждого ребенка умения учиться, является методологической основой ФГОС.

Одной из главных целей современного образования, обеспечивающей эффективную социализацию ребёнка, является формирование установки на творческую деятельность. Человек может успешно жить и полноценно действовать в обществе, если он способен самостоятельно выйти за пределы «стандартного набора» знаний, умений и навыков, и научиться принимать самостоятельные решения. Поэтому одной из социально значимых целей современной школы является развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания.

Для обоснования актуальности выбранной мной темы хотелось бы вспомнить слова российского премьер-министра Д.В.Медведева: «Нам нужно воспитать ученика, ответственного за судьбу страны, способного самостоятельно принимать решения, обладающего творческим потенциалом». (10,11)

В школе необходимо учить творчеству, то есть развивать у учащихся способность и потребность искать находить решение возникающих учебных и внеучебных задач, ориентировать на самоопределение и самоактуализацию. И поскольку творчество - это создание объективно или субъективно нового, для детей важна личная новизна их творческой деятельности на каждом уроке учебного процесса, в том числе и на уроках русского языка и литературы. (1) Имеются материалы научных исследований, раскрывающих лингвистические, методические и психологические основы развития речи школьника, тем не менее многие учителя испытывают трудности в организации этого процесса. Речь современных учеников невыразительна, однообразна или засорена нелитературными словами. Ответы детей на уроках, письменные творческие работы указывают на бедность лексического запаса, заторможенность умений владеть словами, близкими и противоположными по значению, чувствовать и понимать переносные значения слов. В таких условиях применение учебно-методических комплексов, направленных на развитие познавательных и творческих способностей, жизненно необходимо в сегодняшней школе. Отличительная особенность современных учебников, методических пособий и поурочных планов, в избытке имеющихся сейчас в разных источниках информации, заключается в том, что в них, на мой взгляд, недостаточно заданий творческого характера. Так, методическое пособие предназначено помочь учителям

Но, несмотря на то, что есть материалы научных исследований, раскрывающих лингвистические, методические и психологические основы развития речи школьника, большинство учителей испытывают трудности в организации этого процесса, так как современных учеников невыразительна, однообразна или засорена нелитературными словами. Ответы детей на уроках, письменные творческие работы указывают на бедность лексического запаса, заторможенность умений владеть словами, близкими и противоположными по значению, чувствовать и понимать переносные значения слов. В таких условиях применение учебно-методических комплексов, направленных на развитие познавательных и творческих способностей, жизненно необходимо в сегодняшней школе.

II Основная часть

1)Цели и задачи работы:

* Провести анализ научной литературы и теоретически обосновать сущность понятий «творчество», «творческая деятельность», «творческие способности»
* Определить эффективные формы и методы учебной деятельности с целью развития творческих способностей учащихся
* Экспериментально их проверить в процессе обучения и проследить динамику развития творческих способностей учащихся**.**

1)Источниковедческий анализ

Большое внимание вопросам развития творческих способностей детей на уроках литературы уделяется и в периодических изданиях. Так, издания «1 сентября» и «Литература в школе» (4) публикуют на своих страницах полезную информацию по внедрению в урок элементов, активизирующих деятельность школьников.Электронный ресурс газеты «Литература в школе» содержит в себе ряд разделов с удобной навигацией, позволяющей учителю найти нужные материалы для подготовки к уроку литературы.

Сегодня многие психологи и физиологи на страницах своих монографий утверждают, что определение творчества как «… системы действий, приводящих к созданию нового продукта», нельзя признать удовлетворительным. Так, многие психофизиологи С. М. Бондаренко, В. С. Ротенберг рассматривают творчество как разновидность поисковой активности - такого вида активности, который ориентирован на изменение проблемной ситуации или на перемены в самом субъекте, взаимодействующем с ней. Я. А. Пономарев в своей концепции говорит о том, что суть креативности сводится к интеллектуальной активности и синзитивности к побочным продуктам своей деятельности.Л.С. Выготский утверждает: “…высшие выражения творчества до сих пор доступны только немногим избранным гениям человечества, но в каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека” (6)

Творчество - это процесс человеческой деятельности, создающий новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового Главный критерий, отличающий творчество от производства - уникальность его результата, так как в процессе творчества автор определенные аспекты своей личности. Это и придает продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.

Таким образом, единое определение творчества отсутствует, но большое количество работ, посвященных возрастной, общей психологии, а так же психологии творчества, содержит множество фактов, помогающих изучить суть исследуемого явления.

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных творческих способностей лежит через приобщение школьников к продуктивной творческой деятельности. Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. Действительно, вершинные творения в истории человечества – явления далеко не массовые. Но как часто в повседневной жизни мы сталкиваемся с определением “творческий человек”, “творческая личность”, “творческий подход к делу

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются:

1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда ребенок добирается до “потолка” своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.
5. Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству. (8)

Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима усиленная направленная работа по развитию творческого потенциала у детей. К сожалению, традиционная существующая в нашей стране система воспитания почти не содержит мер, направленных на последовательное систематическое развитие творческих способностей у детей. Поэтому они (способности) развиваются в основном стихийно и в результате, не достигают высокого уровня развития.

Для развития творческих способностей можно предложить следующие действия, направленные на эффективное развитие творческих способностей школьников:

1. Введение в программу школьного воспитания специальных занятий, направленных на развитие творческих способностей.
2. Использование стратегий, способствующих развитию творческих способностей детей.
3. Работа с родителями.
4. Ежеурочная система работы

Главная цель любого урока – это воспитание личности, человека, умеющего анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и на основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир. Одним словом, личность в моем понимании – человек, не боящийся мыслить.

Чтобы достигнуть поставленной цели, очень важно создать определенные условия для ученика, которые помогли бы обрести уверенность в себе, в своих силах, позволили бы ему раскрыться, способствовали формированию его мировоззрения. Современная методика преподавания, к сожалению, не всегда позволяет создать в классе комфортные условия для каждого ученика, атмосферу творчества или, точнее говоря, сотворчества между учителем и учеником, а также между учащимися. Поэтому мой опыт преподавания в школе – это прежде всего поиск таких методов работы.

Одним из эффективных методов развития ребенка, который позволяет быстро получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. Синквейн с французского языка переводится как “пять строк”, пятистрочная строфа стихотворения.

Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Синквейн - это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать по какому-либо поводу.

  Когда вы знакомите учащихся с синквейнами, сначала объясните им, как пишутся такие стихотворения. Затем дайте несколько примеров. После этого предложите группе написать несколько синквейнов. Для некоторых людей сначала будет трудно писать синквейны. Эффективным средством введения синквейнов является разделение класса на пары. Синквейны являются быстрым и мощным творческим инструментом для рефлексии, синтеза и обобщения понятий и информации. Важно делать эти упражнения систематически, целенаправленно и с ясными педагогическими целями.

Учащиеся должны размышлять – это не подлежит сомнению. Но вне меньшей степени должны размышлять и учителя. В частности – о необходимости и разумности применения некоторых обучающих методов и приемов.

4)Развитие творческого потенциала на уроках литературы.

Формы и методы работы с учащимися.

В контексте необходимости развития творческого потенциала учащихся хотелось бы остановиться на пяти основных методах работы на уроках литературы:

1)Игра

2)Театрализация

3)Иллюстрирование

4)Проектная деятельность

5)Кросссенс

А теперь подробнее о достоинствах каждого из них.

Игра как метод творческой деятельности школьника

на уроках литературы

Учебный процесс включает в себя различные виды деятельности, и каждый по-своему активизирует учащихся, пробуждая их самостоятельность, творческую мысль, воспитывает.

Один из таких видов деятельности – игра. Она в равной мере способствует как приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитие многих необходимых качеств личности. Именно поэтому игра – не только деятельность младших школьников, но и старшеклассников как на уроке, так и вне его. Важно, исходя из их возрастных особенностей, выбрать форму игры и органично вплести ее в ткань урока.

На уроках литературы можно использовать игры различного типа: и такие, в основе которых лежит соревнование, и такие, которые базируются на стремлении претворить произведение в слове в сценическое действие.

Жанр произведения, конкретное его содержание, целевые установки урока помогают избрать форму игры. Есть такие темы-«подарки», изучение которых можно проводить в форме игры. Например, тема «Загадки» (5кл.). Ведь само по себе загадывание – это игра-шутка, рассчитанная на смекалку, догадку. Разгадывая загадки, школьники узнают об их своеобразии, ведь в процессе отгадывания каждая задачка «разбирается», то есть рассматривается, с помощью каких языковых средств она создается.

Некоторые игры помогают дать первоначальное понятие о строении произведения: это **игра с «рассыпанным» текстом и игра с «рассыпанными» иллюстрациями.** Очень уместно на таких уроках использование открыток или презентаций с эпизодами произведений.

Содержание любой игры определяется особенностями произведения. Так, изучая произведения, в котором встречается много терминов или новых слов, можно начать словарной игрой, игрой-конкурсом на лучшего толкователя слов. Победителем считается тот, кто сумел понятнее и интереснее объяснить слова.

Обогащению словарного запаса способствует изучение в 5 классе темы «Пословицы и поговорки». Задача учителя - научить понимать образность пословиц и поговорок, применять их в речи. Игра на таких уроках помогает создать нужные речевые ситуации, показать, что многие пословицы имеют ритм и рифму. Актуальными на таких уроках являются **игры на «Подскажи словечко», «Закончи пословицу», «Отгадай пословицу по данному слову».**

Одна из задач уроков литературы – формировать у учащихся понимание индивидуальной авторской речи в художественном произведении, а также уяснение функций различных изобразительно-выразительных средств языка. Этому овладению на практике опять же помогает игра, которая заключается в поиске нужных слов. Литературная игра в сравнении помогает проверить, насколько у учащихся развита читательская память, и в то же время показать, что выбор художественных средств зависит от авторской установки.

Для игры в эпитеты, как и для игры в сравнения, необходимо использовать неполный текст. Самостоятельные поиски обостряют внимание к писательскому слову.

Из практики работы мной замечено, что часто учащиеся читают, не останавливая внимания на деталях, увлекаясь только ходом событий. И задержать их внимание на деталях помогает **игра «Из какого произведения эта вещь?»**

Иную игру, развивающую внимание к деталям, подсказывает сказка-быль М. Пришвина «Кладовая солнца». Для уяснения главной мысли имеют значение не только действующие герои, но и те, которые появляются лишь в воспоминаниях. С помощью **игры учащиеся должны по высказываниям автора и других героев представить тот или иной «отсутствующий» персонаж.**

Одна из главных задач уроков литературы – развивать творческое воображение учащихся. Для этого существуют специальные апробированные приемы, и этой же цели служит игра. Как разграничить их? Допустим, «устное рисование», сценарий, «домысливание» отдельных событий, рассказ с изменением лица – все это творческие приемы. Но они могут стать и игровыми. Для этого необходимо создать игровую атмосферу. А зависит она в равной степени и от учителя, и от учащегося. При проведении игры в большей мере, чем при каком-либо другом виде деятельности, важен тон учителя, настроение учеников, введение определенных правил, то есть важно создание микроклимата.

Самый распространенный прием – рассказ с изменением лица рассказчика, но если настроить ребят на игру, то можно сразу заметить, насколько полным является у них представление о герое, как произошло «вживание» в произведение, выявить их творческие способности.

Очень близки по духу к этой игре этюды-импровизации, когда ученики «домысливают» действия, сочиняют на основе внимательного чтения отдельные эпизоды. Уже сами по себе **задания на «домысливание» имеют игровой характер,** требуют творческой деятельности, перевоплощения, для таких заданий используются эпические произведения.

Пока еще учителя редко обращаются к таким играм за неимением времени на уроке. И зря, ведь многие игры на уроке литературы помогают глубже понять автора, подойти к литературе как бы изнутри.

Театрализация как метод творческой деятельности школьника

на уроках литературы.

Что значит театрализация в рамках учебного процесса в общеобразовательной школе? Мы всегда так или иначе используем театрализацию, правда несколько ограниченно и в самых простых формах. Традиционно используем мы на уроках и **чтение по ролям**. Но я назову и поставлю на первое место такие элементы театрализации, как: *актёрская, режиссёрская, оформительская деятельность, инсценирование.*

Театрализация – использование средств театра в педагогическом процессе.   Театрализованная игра, элементы театрализации являются гармоничным сочетанием театрального искусства (условность атрибутов, особенности произношения речей) с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения (коллективность, распределение ролей, необходимость педагогического руководства). (13)

Приемы использования элементов театрализации на уроке (любой тип урока):

Персонификация – реально живший исторический персонаж или писатель участвует в уроке как помощник учителя (консультант, экскурсовод и др.)

“Кто я?” - Ученик в костюме   персонажа рассказывает о нем. Учащиеся угадывают, кто он.

Выступление исторического лица (речь, программа, законы и др.).

Историческая сценка – небольшое представление – способ передачи учащимся исторической информации посредством ролевого исполнения по заранее составленному сценарию с применением театральных атрибутов.

Подготовка: написание сценария, распределение ролей, подготовка костюмов и реквизита, репетиции.

Актёрская и режиссёрская деятельность

Учащиеся в этом случае выступают как актёры или как режиссёры. Работа в качестве актёров позволяет школьникам прочувствовать состояние того или иного персонажа в предлагаемой ситуации, а значит понять мотивы и цели его поступков, разгадать в тексте произведения то, о чём автор порой прямо не заявляет. Режиссёрская работа заставляет анализировать все детали, все взаимосвязи и взаимодействия в эпизоде, определять его место в целом произведении, объяснять поведение всех действующих лиц и разгадывать авторскую позицию.Приведу примеры уроков, где учебный материал был представлен в форме театральной постановки, чаще всего это чтецкие спектакли.

Во-первых, уроки-биографии писателя. Я могу назвать несколько таких уроков: “Я вас любил” (урок-биография А.С.Пушкина), “Ранние метели” (урок-биография И.С.Тургенева по книге Ю. Гаецкого), “Возвращение на родину” (урок-биография С.А.Есенина по письмам и воспоминаниям родных и современников поэта), “Кафе поэтов” (урок-биография А.А.Блока), биографии Н.М. Карамзина, Н.Рубцова и др.

Во-вторых, это уроки, представляющие творчество того или иного автора: “Мне имя – Марина” (композиция по стихам М. Цветаевой), “Послушайте! А вы могли бы?” (чтецкий спектакль по творчеству В. Маяковского), “Алые паруса” А.Грина, “Отец русского театра” (обзор драматургии А.Н. Островского с использованием текстов пьес и критических работ), “Она была поэтом” (по творчеству А, Ахматовой), “Макар Чудра” М. Горького, “Горе от ума” А.С. Грибоедова, “Маленький принц” А. де Сент-Экзюпери, “Сны о России” (по лирике В. Набокова), “Проза Серебряного века” и др. Особого рода задания – режиссёрские, когда учащимся нужно самим интерпретировать литературный источник либо документ, привлекая одноклассников в качестве актёров. Такие задания естественно даются не всем. Естественно, такие уроки не проводятся каждый день: во-первых, это невозможно по причине огромных затрат сил и времени, а во-вторых, потерялся бы весь смысл проведения подобных уроков, если бы они стали привычным делом.

Оформительская работа. Остановимся ещё на одном виде “театральных” заданий: оформительская работа:создание эскизов костюмов, декораций, гербов, портретов героев; музыкальное оформление произведений; афиши к спектаклям или фильмам.

Выполненные учениками работы не должны оставаться незамеченными. В классе обязательно надо проводить защиту творческих работ учащихся. Только тогда эти задания будут эффективны. Смысл их в том, что, придумывая оформление, афиши, обложки, ученик обязательно анализирует произведение, причём анализирует для чего-то, но не ради анализа. А анализ, целью которого является выполнение конкретной работы, результативнее и глубже.

И, наконец, на мой взгляд, одно из самых интересных заданий – инсценирование текста. Для этого приёма характерна длительная предварительная подготовка. Мои учащиеся любят инсценировать не только драматические произведения, но и отрывки из рассказов, басни.

Работа с художественными иллюстрациями

как метод творческой деятельности школьника

на уроках литературы.

Одним из наиболее распространенных видов интегративных связей на уроках литературы является **содружество словесного и изобразительного искусства**. Об использовании живописи на уроках литературы и близкородственных с ней искусств написано немало методических работ, и это закономерно, так как со времени появления «Великой дидактики» Я.А.Коменского принцип наглядности стал одним из основных в процессе обучения.

Технология использования художественной иллюстрации на уроках литературы, на мой взгляд, является важным средством повышения интереса к предмету. Изучая литературу по данному вопросу, я ищу свои новые формы, приемы работы, интересные нестандартные вопросы и задания, игры на уроках и использую их. В центр внимания я ставлю такие формы урока, которые способствовали бы организации диалога, живой и свободный взаимосвязи между преподавателем и учащимися, создавали бы возможность выражения своего собственного «я» для каждого учащегося.

Первый интерес ребенка к книге возникает чаще всего благодаря иллюстрации, этому «волшебному ключику», открывающему перед читателями дверь в живой и многообразный мир художественной литературы. **Иллюстрация будит воображение**, формирует представление о мире сказочном и мире реальном, приобщает к искусству линий и красок. Позднее отношение к иллюстрации делается все более осознанным и оценочным.

Сам термин происходит от латинского слова «illustratio» - освящение, наглядное изображении, т.е. это «изобразительное истолкование» литературного и научного произведения. В строгом значении термина к иллюстрации следует отнести произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом (т.е. как бы непосредственно участвующие в процессе чтения), - так определяет значение этого слова «Популярная художественная энциклопедия»*.(с.311). По мнению литературоведа К.В..Пигарева, «художественная иллюстрация является одной из форм творческого содружества между «изобразительным искусством и литературой»*.(14).

методической задачи, которую ставит преподаватель. Важно, чтобы работа с иллюстрацией была не случайным методическим приемом, а системой, обладающей своей логикой и динамикой, которая осуществлялась бы в соответствии с дидактическим принципом систематичности и последовательности в обучении с учетом возрастных особенностей и уровня развития учащихся.

Функции изобразительных искусств и технология их использования в преподавании литературы наиболее полно описаны в методических пособиях и научных статьях Е.Н.Колокольцева. Большой интерес представляет статья Е.Н.Колокольцева «Неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия…». В ней автор раскрывает разнообразие средств наглядности в изучении литературы, называет и рекомендует издания последних лет, вызывающих интерес у преподавателей-словесников. Сама статья носит подзаголовок «О классификации средств наглядности в преподавании литературы». Автор выделяет **несколько видов наглядности**: непосредственную, образно-опосредованную, словесно-графическую(зрительную),словесную(слуховую).

К **непосредственной наглядности** относят предметы, которые помогают воссоздать облик эпохи, отображенной в литературном произведении. Но это может быть и их изображение на рисунках, картинах, которые способны выполнить роль исторического комментария к произведению писателя. К непосредственной наглядности можно отнести изображения и фотографии достопримечательных мест, картины, рисунки, как правдивые свидетельства об эпохе, публикация музейных фондов в печатных изданиях и т.д.

Работа с иллюстрацией дает также возможность совершенствовать язык самих учащихся, их устную и письменную речь. Подобно картине, иллюстрация служит прекрасным материалом для сообщений, сочинений. Поэтому почти на любом этапе изучения литературного произведения работа с иллюстрацией может сопровождаться наблюдениями над языком и стилем художественного произведения. В пособии содержатся полезные рекомендации в использовании иллюстраций на кружковых занятиях, литературных вечерах, ибо «звучащее слово в сопровождении зрительных графических или живописных образов прекрасно воспринимается, и недооценивать это никак нельзя».*(с.92).

Художник А.Гончаров выделяет **три основные формы иллюстраций**:

1. Исторически точные иллюстрации, которые можно рассматривать как своеобразное историческое пособие. В них художник четко следует за литературным произведением: воспроизводит внешний облик героев, обстановку действия, «описывает» средствами изобразительного искусства сюжетно-фабульные взаимодействия. К таким иллюстрациям А.Гончаров относит работы П.Боклевского, А.Агина, иллюстрировавших «Мертвые души» Н.В.Гоголя.
2. Иллюстрации, авторы которых ставят целью передачу основной идеи, духа и стиля произведения. Они расширяют сюжет изображений, усложняют арсенал изобразительных средств, стремятся к наиболее полному и цельному истолкованию литературного произведения.
3. Иллюстрации, в которых художник создает «лирический аккомпанемент», и, не следуя за авторским сюжетом, представляет изобразительно-пластическую метафору, возникающую в виде сложно опосредованных образов произведения. Так работал художник В.Горяев над произведениями Н.В.Гоголя.

Работая над романом Л.Н.Толстого «Война и мир» на уроках, я использую учебный комплект иллюстраций к роману художника Д.А.Шмаринова.
Иллюстрации Д.А.Шмаринова имеют многочисленные достоинства. Они выполнены в технике черной акварели, с последующей доработкой углем; графичны, изящны и вместе с тем в них есть та «весомость», которая перекликается с сочной, полнокровной словесной живописью Л.Н.Толстого. Иллюстрации представляют собой единое драматургическое целое, отражающее важнейшие стороны содержания и композиции романа «Война и мир». По этим иллюстрациям можно проследить основные события жизни и этапы духовного развития любимых героев Толстого: Андрея Болконского, Пьера, Наташи; на многих иллюстрациях мы видим представителей аристократического и военного Петербурга; часты изображения солдат обеих армий, партизан, показанных не только в батальных сценах, но и в суровом военном быту.

Очень удачны портретные изображения большинства главных героев романа. Художник Д.А.Шмаринов учитывал саму манеру портретных характеристик Толстого; изображение героя связывалось с определенной сюжетной или психологической ситуацией, в которую он поставлен. Персонажи романа на рисунках Д.А.Шмаринова, как и у Толстого, нередко показаны в общении в природой, причем, пейзаж каждый раз по-новому оттеняет переживания героя (достаточно вспомнить «неодетую весну» на иллюстрации, изображающей беседу Пьера с кн.Андреем на перевозе, или пышно зазеленевший дуб на другой иллюстрации - к эпизоду возвращения князя Андрея из Отрадного).

О методах и приемах своей работы над иллюстрациями, кропотливом поиске в описании одежды, предметов быта, мельчайших деталей трактовки образов художник Д.Шмаринов рассказал в книге «Как я работал над иллюстрациями к «Войне и миру». Красноречивы его слова: «Нужно воспитать в себе чувство уверенности…В искусстве очень важно ощущение свободы, легкости, с которой художник преодолевает какие-то трудности, … что обязательно для всякого художника – это тщательное изучение иллюстрируемого литературного произведения и всего того, что может быть отнесено к нему в смысле быта, жизни. Это – обязательный этап. Этап изучения живой жизни, конечно, в той или другой форме обязателен для каждого художника. Ведь никакое воображение жизни не подменит, и никакая книга столько не скажет художнику, как книга жизни, но вместе с тем для художника обязательно обладать и творческим воображением»*(с.192, 196). К этой книге я и учащиеся будем обращаться не раз на уроках знакомства, чтения и анализа романа «Война и мир». В ней находим ценную информацию о замысле серии иллюстраций, о том, как работал художник над его осуществлением. Книга послужила своеобразной «подсказкой» для анализа иллюстраций учащимися.
Учащиеся отмечают в своих ответах связь между внутренней сущностью героя, его портретной характеристикой и поступками.

В своей работе я старалась рассказать и показать свою систему работы с художественной иллюстрацией и текстом произведения, в которых происходит взаимодействие словесности и пластического искусства. Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех возможностей использования иллюстраций на уроке. Соединение внутритекстовых связей искусства слова и живописи позволяет значительно усилить изобразительно-выразительную сторону художественного произведения, способствует развитию читательских способностей учащихся. Положительным образом сказывается на эстетическом постижении художественного текста. Это и определяет методику анализа художественного произведения на уроке и интерпретацию, в основу которой положены приемы культурологического комментария, синхронное обращение к упоминаемым произведениям смежных искусств, «переложение» произведения искусства на язык словесного искусства, система творческих заданий. Такая внутренняя связь искусств на уроках литературы расширяет художественное пространство произведения, позволяет учащимся прочитать его более эмоционально и концептуально, постигая авторскую модель мира и систему ценностей.

Проектная деятельность как инновационный метод

развития творческого потенциала школьника

на уроках литературы.

Использование метода проектирования позволяет учащимся приобретать умения и качества, необходимые человеку 21 века:

- ответственность и адаптивность

- коммуникативные умения

- творчество и любознательность

- критическое и системное мышление

- умение работать с информацией и медиасредствами

- межличностное взаимодействие и сотрудничество

- умение ставить и решать проблемы

- направленность на саморазвитие

- социальная ответственность.

Необходимо отметить также такие актуальные преимущества использования метода проектной деятельности, как повышение самооценки учащихся и возможность получения навыков презентации себя и своей работы в различных формах (устной, письменной, с использованием новейших технологических средств).

Проектная деятельность учащихся может быть краткосрочной и долгосрочной, индивидуальной или групповой.

Формами предъявления выполненного задания или отчетности могут быть публикация, буклет, презентация, веб-сайт, альбом, альманах, газета, сценарий видеофильма, репортаж, программа праздника, театральная постановка и т.д.

При изучении русской литературы проектная деятельность приобретает особенно жизненный характер, так как влечет за собой объединение многих тем и предметов гуманитарного цикла.

Проектная деятельность помогает решать все эти задачи и развивать творческий потенциал учащихся.

Примеры проектной деятельности учащихся:

Исследовательский проект

«Создание образа России в русской литературе и искусстве второй половины 19 века». 10 класс.

Творческий проект

«Обряды и обрядовый фольклор» 5 класс.

Ролевой (игровой) проект.

Воссоздание «живой картины» времени к уроку в 10-ом классе по теме «Литература и время. Идейно-эстетическая борьба в литературе и искусстве во второй половине 19 века».

Создается ситуация: хозяйка столичного салона и ее гости (среди которых есть студент, «государственный муж» и чиновник) вовлечены в полемику о современной поэзии. Звучат стихи А. Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, Д. Минаева и Н. Курочкина.

Идейно-эстетическая борьба в литературе была следствием спора о путях и средствах исторического движения России в будущее. Страсти разгорались нешуточные, даже когда о литературе говорили люди, далекие от нее.

Учащиеся должны были показать остроту конфликта, изобразить непримиримость сторонников «чистого искусства» и представителей демократического лагеря.

Велась работа по группам:

I. Сценаристы (2 человека)

II. Актеры (6 человек)

III. Художники-декораторы (2 человека)

IV. Музыкальное сопровождение (2 человека).

Результат проектной деятельности:

1. Написание сценария

2. Постановка композиции.

 IV.Информационный проект.

Примером такого проекта может служить работа «По следам героев романа Ф.М. Достоевского «Преступления и наказание»» (Группа 3 человека).

Цель проекта:

Создание заочной экскурсии «Петербург Достоевского» (презентация).

Практически – ориентированный проект.

Цель: создание презентаций, газет, клипов, тестов и других материалов, которые может использовать учитель на уроках.

Примером такой работы может быть долгосрочный проект «Работа над речевыми ошибками».

Учитель дает учащимся материал (выдержки из школьных сочинений), который они изучают, систематизируют и изготавливают карточки «Речевые ошибки», выпускают юмористические газеты «Коллективное сочинение».

В процессе проектной деятельности учащихся решаются все учебно-познавательные задачи, направленные на приобретение новых знаний и умений, путем поиска способов, методов решения, при реализации которых используются все мыслительные операции, осуществляющие установление связей и отношений, доказательства и обобщение данных, развивается творческое мышление.

Личность, овладевшая проектной культурой, - это субъект, способный самостоятельно творчески осуществлять проектировочную деятельность «от замысла до результата», вплоть до проектирования и реализации индивидуальных программ жизнедеятельности. (11,13)

Кроссенс как инновационный метод

творческой деятельности школьника

на уроках литературы.

При подготовке занятий я задумываюсь о том, как познакомить детей с новыми знаниями, разбудить интерес и желание добывать информацию и, конечно, ищу способы для прочного усвоения знаний. Обучение должно быть интересным. А как заинтересовать? Безусловно, существует много технологий и приёмов, которые позволяют учебный процесс сделать интереснее.

В переводе с английского языка слово КРОССЕНС означает « пересечение смысла» Кроссенс, впервые опубликованный в 2002 году в журнале "Наука и жизнь", представляет из себя ассоциативную цепочку, замкнутую в стандартное поле из девяти квадратиков для "Крестиков-ноликов". Девять изображений расставлены в нём таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом случае это отличное упражнение для развития логического и творческого мышления. Основной смысл создания кроссенса – это загадка, головоломка, ребус, задание, которое предназначено для определённой аудитории. Именно в этом качестве оно интересно нам, педагогам.

Технология кроссенса может использоваться на различных этапах учебной деятельности. Создай проблемную ситуацию или обобщи добытые учащимися знания, открой цикл уроков или же оригинально подведи итог, хочешь, укрась кроссенсом урок, а хочешь- поставь точку с его помощью на внеурочном занятии. Кроссенс может стать и творческим домашним заданием.

Не стоит упускать из виду и огромный воспитательный потенциал кроссенсов. Они могут быть составлены по теме классного часа, праздничного мероприятия, юбилейной даты. Они могут стать способом организации коллективного творческого дела.

Кроссенс – инновационный метод развития творческого потенциала учащихся. В переводе это слово означает «пересечение чувств, ассоциаций»

Головоломку для интеллектуалов, названную кроссенсом, придумали летом 2002 года С. Федин и В. Бусленко. Кроссенс представляет собой таблицу из девяти картинок на самые разные темы. Задача читателя или, скорее, наблюдателя - найти ассоциативную связь между соседними (то есть имеющими общую сторону) картинками.(9)

Таким образом, каждый кроссенс представляет собой совокупность двенадцати (по числу соседних пар) ассоциативных задачек, требующих для отгадки не только стандартной эрудиции (как в большинстве кроссвордов или телевизионных игр для знатоков), но и широкого образования, прекрасного ассоциативного мышления и, наконец, сообразительности. Поэтому кроссенс - головоломка нового поколения, соединяющая в себе лучшие качества сразу нескольких интеллектуальных развлечений.

Как использовать на уроке литературыкроссенсы? Разумеется, не часто. Здесь предполагаются творческие задания двух видов: 1)учащиеся разгадывают кроссенс, составленный учителем; 2)учащиеся самостоятельно составляют кроссенс по нескольким темам, связанным между собой.

III Выводы

Технология критического мышления и её стратегии обеспечивают развитие мышления, формирование коммуникативных и творческих способностей. Наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить связи и зависимости, всё это в совокупности и составляет творческие способности.

Кому нужны творческие способности? Ускорение научно-технического прогресса будет зависеть от количества и качества, творчески развитых умов, от их способности обеспечить быстрое развитие науки, техники и производства, от того, что теперь называют повышением интеллектуального потенциала народа.

Вообще, не трудно отыскать, открыть творческий характер многих распространенных и опробованных приемов работы на уроке, но самое трудное – реализовать. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что для развития творческих способностей учащихся на уроке педагог должен создать особый микроклимат. Это основа творчества. И второе, не менее важное условие – помнить об особенностях возраста учащихся.

Пока еще учителя очень редко и робко обращаются к инновационным методам развития творческого потенциала учащихся. Но, надо отметить, дают они многое. И прежде всего помогают глубже понять автора, подойти к изучению литературы как бы изнутри. А ведь именно к этому стремится учитель литературы.

Есть великая формула “дедушки” космонавтики К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения творческого ума: “Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще не известные”. Видимо, это и есть путь становления творческих способностей, путь развития изобретательского и исследовательского таланта. Наша обязанность – помочь ребенку встать на этот путь.

IVСписок использованной литературы.

1.Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности: моногр. - СПб., Питер, 2008. - С.210].

2.Иванова О. Л., Васильева И. Н. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка. - М.: Речь, 2009. - 92 с.

3.Кислов А. В. Диагностика творческих способностей ребенка: практич. пособ. - М.: Речь, 2011. - 64 с.

4.Электронный ресурс: <http://nsc.1september.ru/index.php>

5.Электронный ресурс Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

8.[Семенюк Л. М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов. - М.: ИПП, 2010. - С.77].

6.Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте./ Л.С.Выготский. – М. – 1991.

7.Ершова, А.П. Влияние актёрского творчества на всестороннее развитие личности школьника /А.П.Ершова // Сборник Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. – М.: АПН СССР. – 1984.

8.Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности школьников / Э.Г. Чурилова.– М.: ВЛАДОС. – 2004.

9.Электронный ресурс <https://www.nkj.ru/archive/articles/5105/> (Наука и жизнь, КРОССЕНС - ИГРА ДЛЯ ЭРУДИТОВ)

10.Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011

11.Чернобай Е.В. Технология урока в современной информационной образовательной среде. М.: Просвещение, 2012

12.Цветкова Г.В. Тьюторское сопровождение образовательного процесса. Технология смыслопоисковой деятельности. Волгоград: Учитель, 2012

13.Советова Е.В. Школа нового поколения. Педсовет. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012

14.Шмаринов.Д.А. Иллюстрации к роману «Война и мир» Л.Н.Толстого. Учебный комплект.М.1972

V Приложение

Творческие работы учащихся

Учитель - это человек, который вносит самое светлое в жизнь каждого ребенка. Во всех странах учителей уважают, почитают как идеал культуры, морали и всего самого прекрасного. Даже когда человек становится взрослым, в нем живут воспоминания о первом учителе. Это чувство греет душу, помогает в трудную минуту. Как часто, став большими, мы приходим к нему в гости, чтобы посмотреть в его мудрые глаза, ощутить искренность и доброту.Быть учителем - большая честь, и еще большая ответственность. Сейчас невозможно пред ставить любое общество без учителя. Особенно велика его роль в мире «скоростей», когда родителям порой просто некогда заниматься воспитанием своих детей, и ребенок остается один на один со своими проблемами, страхами, переживаниями. Это он, учитель, побеседует «по душам», даст совет, защитит, да и родителям поможет найти общий язык со своим «чадом».Учитель не имеет права на ошибку, так как в его руках детская душа. Преподаватель должен быть современным, чтобы ученикам с ним было интересно. Но главное - учитель должен сеять разумное, доброе, вечное.Жаль, что учителем сейчас быть не так почетно, как раньше. В век компьютерных технологий эта профессия не актуальна, тем меньше случайных людей становятся наставниками детских сердец. И пусть зарплата невелика, а работы много, быть учителем все-таки большая честь!

Сочинение Харитоновой М., 9Б класс

РОДИНА – слово большое-большое!

В нём умещается нежность моя:

Класс и друзья, дворик школьный,

Наш огород, кошки рядом;

Дом мой, семья, папа с мамой,

Дедушки, бабушки, брат мой и я;

РОДИНА – слово большое-большое!

В нём умещается гордость моя:

Пластов, Минаев, Карамзин и Языков,

Университеты, театры, музеи;

Речка Свияга, могучая Волга,

Город Симбирск и родные поля!

Стихотворение Казакова Александра, 7А класс

C:\Users\AMD\Desktop\ГАЗЕТА-всё\ГАЗЕТА - Карамзин-апрель\для газеты-рисунок-Аббазова.tif

Иллюстрацию к повести «Бедная Лиза»

выполнила Юнусова Римма, 8В класс

Любовь – одно из прекраснейших чувств, которые может испытывать человек! Любовь – преобразующая сила, способная изменить человека. Любовь – это жизненный стимул, дающий позитивное отношение к миру. Именно с любви начинается жизнь маленького человечка. Любовь – начало начал. Это хорошо знал и понимал замечательный наш земляк, писатель и историк Николай Михайлович Карамзин. Знала прекрасную силу любви и главная героиня его рассказа девушка Лиза. И как жаль, что этого не оценил её возлюбленный Эраст, не увидел своего счастья, ведь настоящая любовь, если её найти, украсит своим светом всю твою жизнь. Перечитывая повесть, понимаю, что бедная-то не Лиза, а именно Эраст, в конце жизни раскаявшийся и понявший свою ошибку! В поисках любви и счастья, друзья, не поленитесь вновь обратиться к великому писателю и к его великому произведению. **Сочинение Мустафиной Румили, 9В класс**

Бог по имени «Да»

Наша вера – детская, простая:

Будем жить и жить, не умирая.

И отец, и мама не умрут.

Ночью вскрикнешь –

Сразу подойдут.

Подойдут и станут к изголовью

С верою, надеждой и любовью.

Ю.Лощиц

Впервые имя Юрия Лощица я услышал на конкурсе-фестивале инструментальной музыки во Славу русских князей Бориса и Глеба «Золотой камертон». Перед награждением читали стихи, и одно из них мне особенно понравилось. В нем упоминалось о Боге, о вере в Бога. Это было стихотворение Ю.Лощица. Меня заинтересовало творчество этого поэта, да и стихотворение хотелось еще раз перечесть, поэтому я познакомился с творчеством русского поэта, прозаика, публициста, литературоведа, историка Юрия Лощица. У него много премий, но,наверное, самая дорогая для него награда – это Патриаршая литературная премия имени святых равноапостальных Кирилла и Мефодия.

Я нашел это стихотворение. Оно называлось «Бог по имени Нет». Читалось легко, как будто Бог разговаривал со мной. И все мне было понятно. Речь его была нетороплива, плавна. А сам он такой мудрый, добрый, спокойный, откровенный и в то же время очень скромный. Бог снизошел к лирическому герою среди сна и поклонился, как простой человек, и «… скромно представился: «Нет». Мне очень понравилось, как Бог сказал лирическому герою, независимо от того, верят в него или нет, что он (Бог) был, есть и будет всегда. Удивительно то, что он даже не обиделся на болтовню неверующих людей, которые называют его выдумкой и блажью.

Бог всех видит и верующих, и неверующих и всех прощает. Ему известны, говорится в стихотворении, (да и на самом деле это так и есть) люди, которых « наплодил сатана». Но на предложение схватить этих людей, наказать их, Бог ответил отказом, сказав, что «… покуда в сердцах у людей темно, судить мы их обождем». Какое благородство и любовь ко всем живущим на этом свете! «Рай – не загон для покорных стад,- тихо промолвил Бог. Но каждый да станет себе судья. Суровее нет Суда». И когда люди поймут, что без веры в Добро, в Бога не обойтись, Он придет к нам с новым именем «Да». И я жду и верю в это.

Конкурсное сочинение Казакова Александра, 9Б

ДОСКА И МЕЛ.

СКАЗКА

Жила-была в одной школе старенькая доска. Она висела на стене уже, наверное, лет двадцать. Много детей перевидала на своём веку доска, много чего и хорошего, и плохого на ней писали. А рядом, в деревянной коробочке, тихонько лежал скромный белый мел. Мелу было скучно лежать у доски, и он решил нарисовать доске ротик. Теперь доска могла говорить. «Мел,-сказала доска,-подрисуй мне, пожалуйста, и глаза, а то я, как слепая, не вижу никого. Я хочу увидеть, какие в классе ребята!» Добрый мел нарисовал доске глаза, и она увидела всех детей. «А они не такие уж и плохие»,- подумала доска. С тех пор доска и мел подружились с ребятами и стали общаться. (Скажем по секрету, что доска даже иногда тихонько подсказывала детям, когда они выходили отвечать). Эта удивительная доска и по сей день висит в школе. Хотите с ней познакомиться?

Вишняков Никита, 6А

Мои методические разработки

Методическая рекомендация «Как составить кроссенс»

1.Определить тематику, общую идею.

2.Выделить 9 элементов-картинок, имеющих отношение к тематике.

3.Найти ассоциативные связи между элементами.

4.Определить последовательность элементов-картинок.

5.Сконцентрировать смысл в центре.

Методическая рекомендация «Как работать с иллюстрациями»

В работе над иллюстрациями я предлагаю учащимся внимательно рассмотреть иллюстрации к произведению и ответить на план-вопросы:

1.На чём особенно акцентирует наше внимание автор и почему?

2.Насколько соответствует графический образ литературному?

3.Совпадает ли ваше представление о данном литературном образе с представлением художника?

4.Какие грани литературного образа помог вам лучше увидеть художник?

5.Какая из иллюстраций вам понятнее и ближе? Почему?

Памятка для учащегося «Этапы работы над проектом»

Разработка и реализация образовательного проекта включает в себя следующие этапы:

Поисковый этап (до формулировки проблемы). На этом этапе в ходе совместных обсуждений вскрываются исходные лично значимые школьником вопросы, фиксируется проблема. Работа над проектом невозможна без элементарных знаний о структуре научного труда, требований к нему, методах. Структура предполагает наличие традиционных компонентов: актуальность проблемы, предмет исследования, цель проекта, гипотеза, задачи, используемые методы, практическая значимость результата. (Структуру надо раскрыть, чтобы у учащихся была опора для планирования своей деятельности.)

Педагог выступает в роли консультанта, помогает в поиске информации, ее анализе, структурировании (4-6 консультаций).

Аналитический этап (до составления плана деятельности включительно).

Этот этап включает в себя поиск средств самообразования: образовательные ресурсы как школьные (возможности учебного предмета, учителя как консультанты), так и не связанные с учебным заведением (библиотека, Интернет, СМИ и др.).

Осуществляется следующая деятельность: планирование ресурсов информационного поиска, уточнение намеченных целей и задач, сбор информации и обмен ею с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, приглашенными консультантами и т.д.), составление плана деятельности.

Практический этап (реализация плана деятельности). На данном этапе работы над образовательным проектом в ходе реализации и корректировки предварительно разработанного плана деятельности (1-3 консультаций с педагогом) происходит осознание собственной компетентности и успешности в образовательном процессе.

Презентационный этап (презентация продуктов самообразования).

Этап предусматривает осознание значения полученных результатов, определения способов использования достигнутых в ходе разработки и реализации образовательного проекта результатов, осознание и формулирование новых целей самообразования. Это достигает путем использования таких приемов, как групповая и индивидуальная рефлексия.

Подготовка и обобщение материала для презентаций, как правило, вызывают новые вопросы и побуждают учащихся к дискуссиям. Функция учителя – объяснить учащимся проектной группы основные правила ведения дискуссии и делового общения.

Контрольный этап. Непосредственный результат, выражающийся во владении учащимися определенным набором способов деятельности ходе разработки и реализации образовательного проекта (компетентность).

Формами предъявления выполненного задания или отчетности могут быть публикация, буклет, презентация, веб-сайт, альбом, альманах, газета, сценарий видеофильма, репортаж, программа праздника, театральная постановка и т.д.