

Стихотворное творчество как литературное искусство и способ развития мышления учащихся

Введение

В современном образовательном процессе творческое развитие учеников играет важную роль в формировании их личности. Одним из эффективных инструментов для стимулирования творчества и уникальности мышления является написание стихотворений. Этот процесс не только способствует расширению словарного запаса и развитию языковых навыков, но и помогает ученикам осмыслить окружающий мир и свои эмоции, формируя креативность у учащихся. В данной статье мы рассмотрим, как сочинение стихотворений может стать мощным средством развития творческих способностей школьников.

Теоретические основы поэтического творчества

Поэзия – это один из древнейших видов искусства, который позволяет выражать чувства, идеи и мировоззрение через ритм, рифму и образы. В отличие от прозаических форм, стихотворение требует сжатости мысли, точного подбора слов и использования художественных средств. Для школьников, особенно в младших и средних классах, поэзия становится уникальным способом осознания и выражения своей внутренней жизни. Развивая способность к символическому мышлению и ассоциациям, сочинение стихов помогает ученикам выходить за рамки шаблонного мышления и развивать оригинальность.

Творчество включает в себя три основных компонента: гибкость мышления, оригинальность и готовность к новаторству. Сочинение стихотворений задействует все эти аспекты. Во-первых, гибкость проявляется в способности ученика найти различные способы выражения одной идеи. Во-вторых, оригинальность заключается в создании уникальных образов и метафор, которые не встречаются в повседневной речи. Новаторство же стимулируется, когда ученик пытается найти новые рифмы или ритмические структуры.

Поэтическое творчество в образовательной практике

Сочинение стихов как учебное задание может стать универсальным инструментом для учителя, помогающим не только развивать языковые навыки, но и формировать эмоциональный интеллект. Для младших школьников поэзия служит средством развития чувства языка: рифмы, ритмы и музыкальность стихотворной речи помогают детям лучше усваивать синтаксические конструкции и лексику. На среднем уровне обучение стихотворной форме помогает ученикам осваивать более сложные поэтические средства, такие как метафоры, гиперболы, анафоры и другие.

Создание стихотворений учит детей не только творческому мышлению, но и глубокому анализу. Работа с поэзией способствует развитию критического мышления, так как при написании стихотворений необходимо тщательно выбирать слова, анализировать их смысловые и эмоциональные оттенки. Это развивает внимание к деталям и помогает ученикам лучше понимать сложные тексты.

Роль учителя в развитии поэтического творчества

Для успешного развития творческих способностей в процессе сочинения стихов крайне важна поддержка учителя. В задачи педагога входит не только объяснение технических аспектов поэзии (таких как рифма, размер, образность), но и создание благоприятной атмосферы для творчества. Учитель должен помочь ученикам осознать, что поэзия – это личное выражение, и в творчестве не бывает «правильных» или «неправильных» ответов.

Применение творческих заданий, таких как создание поэтических ассоциаций, написание стиха по заданной теме или создание коллективного стихотворения, помогает формировать атмосферу сотрудничества и поддержки среди учеников. Такой подход также снижает уровень тревожности у детей, которые могут опасаться публичного выражения своих мыслей.

Примером удачного внедрения поэтического творчества в учебный процесс может служить методика «Свободный стих», когда ученикам предлагают сочинять стихи без жёстких требований к рифмам или ритму. Это помогает раскрыть внутренние ресурсы учеников, снимая барьеры и страх перед оценкой их работы.

С учащимися мы работаем в данном направлении как в группах (коллективно), так и индивидуально. Занимаемся стихотворным творчеством не только в классическом русле, но и пробуем себя в нетрадиционных формах стихотворений, таких как синквейны, хокку, хайку. А также сочиняем стихотворения на мотивы различных известных песен.

Так, например, группа детей 10 «а» класса, классным руководителем которого я являлась, в октябре 2023 г. сочинила стих про меня ко Дню учителя.

«Мой учитель» группы детей 10 «а» класса

Есть на свете профессия нужная –
Быть поддержкой, опорой навеки.
Справедливая, мудрая, дружная –
Это все об одном человеке.

Быть наставником, словно родителем,
Быть примером для подражания.
Это все слова об учителе,
Что даёт нам и опыт, и знания.

Проявляет, где нужно, терпение.
Дарит каждому много внимания.
Занимается класса сплочением
И относится с пониманием.

Заражает любовью к предмету,
В мир премудростей окунает.
Узнаём языка все секреты,
Глубину и мощь постигаем.

Школа – наша вторая семья,
Где таится знаний клад,
Где заботится учитель о нас
И нацелен на результат.

Мотивирует нас на развитие,
Раскрывает наши способности.
Благодарны мы учителю
За такие ценные возможности!

А также мои ученицы сочинили стихотворения по прочитанным произведениям и заняли призовые места в городском литературном фестивале «Будь человеком!», посвященном 200-летию Ф.М. Достоевского. Так, Цыброва Е. в 2022 стала обладателем диплома 3 степени в конкурсе синквейнов «Моё открытие Достоевского» и заняла 1 место на конкурсе «Час письма» с творческой работой-эссе «Счастье надо выстрадать» и стихотворением «Мечтатель, одиночка, наблюдатель» к повести «Белые ночи». Ученица Петрова А. в 2022 г. победила в литературном конкурсе «Читаем всей семьей», сочинив стихотворение «Как кот Боб изменил судьбу человека» к прочитанной книге «Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна.

Синквейны Цыбровой Е.

Синквейн 1

Мечтатель
Одинокый, страдающий
Ценит, любит, дорожит.
Целая минута счастья на всю человеческую жизнь!
Брошенный...

Синквейн 2

Настенька
Молодая, наивная
Болтает, смеется, ждет.
Сама не знает, кого любит...
Простушка!

Синквейн 3

Жилец
Загадочный, умный
Появляется, исчезает, появляется.
Уводит Настеньку из объятий Мечтателя.
Хитрец!

Синквейн 4

Бабушка
Строгая, старая
Вяжет, боится, ругает.
Хочет, чтоб у внучки хорошо сложилась жизнь.
Любящая!

Синквейн 5

Автор
Грустный, мечтающий
Ищет, надеется, грезит.
Хочет излить свое сердце в другое сердце.
Пишет...

«Мечтатель, одиночка, наблюдатель» Цыбровой Е.

Мечтатель, одиночка, наблюдатель...
Да кто он, этот чудный человек?
В дневное время - просто обыватель,
А ночью - проживает целый век.

Он серый, скромный, неприметный,

Живёт в унылых четырёх стенах.
Среди людей он незаметный,
Но счастлив он в ночных мечтах.

Мечтает он найти родную душу,
Что будет кем-то горячо любим,
Что дождь их планов не нарушит,
Но лишь тоска шагает в ногу с ним.

И вот встречает он девицу,
Чье сердце ранено другим,
И успеваеа он влюбиться,
Её сердечко вылечить своим.

За пять прекрасных белых вечеров
Они прошли этап большой:
И смех, и слёзы, радость и любовь,
Но тянется она к ТОМУ душой.

- Спасибо, что согрел и уберег,
Прости, тебя я помнить буду.
- Я счастлив был с тобой на миг.
Спасибо за блаженную минуту!

Вот так мечтатель, за одно мгновенье
Сумевший страстно полюбить,
Быть может счастлив от умения
Одну минуту в сердце сохранить!

«Как кот Боб изменил судьбу человека» Петровой А.

Бродили одинокие создания
В большом и мрачном городе.
Обречены на выживание:
Борьбу и с холодом, и с голодом.

Он – потерявшийся по жизни
Талантливый музыкант.
Кот – беспризорник рыжий –
Ведёт бои за провиант.

Одна решающая встреча
Судьбу их изменила:
Двум душам искалеченным
Надежду, веру подарила.

Они в лице друг друга
Поддержку обрели,
Из замкнутого круга
В другую жизнь вошли.

С надежным другом повезло:
Вместе выступать,
Вдвоем отметить Рождество,
Последнее отдать.

И помните, друзья:
Всегда есть второй шанс,
И каждый новый день –
Возможности для вас!

А также в качестве творческих итогов я сочинила стихотворение для выпускников 2023 года «Моим дорогим выпускникам». На выступлении в муниципальном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства «Классный руководитель-2023» я посвятила своему классу песню собственного сочинения «Мое призвание – учитель» на мотив песни «Живет повсюду красота».

Заключение

Сочинение стихов – это мощный инструмент развития творческих способностей учеников, который позволяет им проявить креативность, эмоциональную глубину и языковую гибкость. Включение поэтического творчества в образовательный процесс способствует всестороннему развитию личности, стимулируя не только языковое, но и эмоциональное и критическое мышление. Учитель, играя ключевую роль в поддержке и направлении этого процесса, может помочь каждому ученику раскрыть его творческий потенциал и научиться выражать свои мысли и чувства через поэзию.

Список литературы

1. Гилфорд, Дж. Творческое мышление. – М.: Прогресс, 1967.
2. Уэстфол, Б. Поэзия в школьной программе. – М.: Просвещение, 2005.
3. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. – М.: Питер, 1999.