РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Подготовил(а):

преподаватель декоративно-прикладного искусства

МБУ ДО «Лысогорская ДШИ»

Галина Евгеньевна Бурлаченко

Лысые Горы 2022 год

Содержание

Введение………………………………………………………………………………3

Глава 1. Система дополнительного образования в России………………………..6

* 1. Интеграция сети внешкольных учреждений в систему дополнительного образования детей…………………………………………………………….. 6

1.2. Развитие личности в современном дополнительном образовании……………………………………………………………………………. 7

1.3. Особенности проявления художественно-творческих способностей младших школьников…………………………………………………………..……………….12

Глава 2. Народное декоративно-прикладное искусство как средство формирования личности…………………………………………..……………………………………16

2.1 Основные виды декоративно-прикладного искусства и его значение в эстетическом воспитании детей.…………………………………………………….18

2.2 Особенности преподавания декоративно – прикладного искусства в ДШИ…………………………………………………………….……………..…….. 22

2.3 Программа занятий по ДПИ направленная на развитие творческих способностей учащихся……………………………………………………..…………26

Заключение……………………………………………………..…………………….45

Список литературы…………………………………………………………….……..50

Приложения…………………………………………….…………………………….52

Введение

Большое количество изменений, происходящих в жизни современного общества, и требует от человека готовности к эффективному использованию своих возможностей в новых условиях их развития. Мир нуждается в радикальных изменениях, обновлении и обогащении духовной культуры, развитии новых технологий, формировании особого типа личностей, способных по-новому решать сложнейшие проблемы, умеющих изобретать и творить во имя украшения собственной жизни и жизни других людей. Ситуация требует улучшения нравов подрастающего поколения. Духовно-нравственные качества личности становятся непременным условием создания экономики, обращенной к человеку, появления масштабных творческих личностей. В условиях духовного возрождения общества, роста его национального самосознания возрастает интерес к народной культуре, способствующее его духовному оздоровлению. Народное искусство - это огромный мир духовных ценностей, где воплощена духовная энергия народа. Одним из действенных средств развития детей признано декоративно-прикладное искусство, являющееся частью народной культуры. О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и др.). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие образные представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. [13.122].

Важнейшим отличием дополнительного образования – от общего школьного – заключается в том, что благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в его системе педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся (телесных, познавательных, личностных, духовно-нравственных). Целью работы ДШИ, становится создание развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое начало, т.е. обрести способность быть творческим субъектом своего развития.

В процессе изучения данной проблемы выявляются два существенных противоречия. С одной стороны требования современной ситуации таковы, что простого обладания некоторым запасом знаний недостаточно для самореализации любого индивида – нет его постоянной готовности к изменениям и творчеству.

Второе противоречие наблюдается в отсутствии возможности индивидуального подхода в школьном механизме подачи информации, которая ограничена и, чаще всего, она сводится к варьированию объема усваиваемой учащимися информации и скорости ее усвоения без особого проникновения в суть и актуальной востребованности впоследствии.

Наличие этих проблем делает насущным вопрос развития творческого потенциала учащихся в процессе занятий декоративно – прикладным искусством и вообще творческими проявлениями в нашей жизни. Имеется необходимость в разработке таких методов развития творческого потенциала, которые с гарантированным результатом могут быть использованы в образовании. Решение этих практических проблем затрудняется недостаточной теоретической и экспериментально-практической проработанностью вопросов, связанных с представлениями о природе творчества и психологических механизмах его развития. Можно сказать, что имеется как научный, так и практический запрос на комплексное исследование проблем развития творческого потенциала учащихся и необходимость в разработке теоретической концепции его развития. Выявления психологических механизмов и создания практических методов, а также в экспериментальном изучении особенностей развития творческого потенциала у учащихся разного возраста.

Объектом исследования данной работы является процесс развития творческих способностей в процессе занятий декоративно-прикладным искусством в школах искусств.

В ходе работы, мы ставим перед собой следующие задачи:

1.   Выявление основных компонентов творческих способностей на основе анализа литературы.

2. Рассмотреть вопросы преподавания декоративно-прикладного искусства на занятиях в учреждениях дополнительного образования;

3. Определить факторы, влияющие на развитие творческих способностей учащихся в процессе занятий;

4. Провести экспериментальное исследование особенностей развития творческого потенциала учащихся на разных возрастных этапах.

5. Использовать специальные приемы для развития творческих способностей детей.

Методы исследования:

- теоретический анализ литературных источников, анализ программ по изобразительной деятельности, народному и декоративно-прикладному искусству;

- прямое и косвенное, длительное и кратковременное педагогическое наблюдение за познавательной, репродуктивной и творческой деятельностью учащихся;

- изучение и анализ готовых работ учащихся;

От преподавателей школы искусств требуется не только качественное предоставление образовательных услуг, но и успешные результаты участия в конкурсах.

Необходимым является включение специальных занятий и методов по развитию творческого мышления, в программу работы ДШИ декоративно-прикладного и изобразительного творчества, что стимулирует развитие творческих способностей детей. Занятия организуются в соответствии со следующими принципами:

1. принцип гуманизма в образовании и воспитании, который предполагает принятие ребенка как данности, поощрение и стимулирование каждого его успеха, поддержку его развития;
2. принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных условий развития одарённого учащегося);
3. принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. Создание ситуации выбора позволит расширить сферу самореализации учащихся;
4. принцип максимального разнообразия представляемых возможностей;

Глава 1. Система дополнительного образования в России

1.1 Интеграция сети внешкольных учреждений в систему дополнительного образования детей

Изменения в обществе в 90-е гг. привели к социально-экономическому кризису. На развитии системы образования, в том числе и внешкольных учреждений, сказались две группы факторов: смена ценностных ориентиров, отказ от многих ограничений в сфере образовательной деятельности, и сокращение финансовых ресурсов, выделенных на нужды образования. В результате действий этих факторов стали изменения в сети внешкольных учреждений, в их функциях, содержании и масштабах инновационной деятельности.[16.6]

По данным федерального Министерства образования, уже в первой половине 90-х гг. расходы на образование стали существенно уменьшаться. Нехватка средств привела к сокращению масштабов деятельности внешкольных учреждений и расширению практики предоставления платных услуг. Внешкольные учреждения оказались вынуждены все чаще обращаться к родителям с просьбой о финансовой помощи.

В качестве одного из важнейших принципов государственной политики в области образования Закон провозглашает гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Закон исходит из того, что образование должно быть направлено на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье (статья 2).

Закон устанавливает принцип автономности образовательных учреждений (статья 2), говорит о том, что образовательное учреждение является юридическим лицом (статья 12) и действует на основе своего устава. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образовательную программу (статья 14). Оно имеет право в соответствии со своими уставными целями и задачами реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных программ (статья 14).

Закон «Об образовании» создал правовую базу для дальнейшей дифференциации учреждений дополнительного образования детей. Этот процесс обусловлен, с одной стороны, ориентацией на образовательные потребности детей и их родителей, с другой стороны, стремлением полнее реализовать имеющийся педагогический потенциал самих образовательных учреждений.

Возникли формы интеграции школьного и дополнительного образования — общеобразовательные классы и школы, входящие в состав учреждений дополнительного образования. Получили распространение новые разновидности образовательных учреждений (центр детских и юношеских объединений, межшкольный эстетический центр углубленного изучения музыки, центр традиционных народных промыслов и т.д.). Процесс дифференциации учреждений дополнительного образования стал превращаться в процесс их «индивидуализации»: различия между центрами дополнительного образования стали касаться не только их состава, профилей детских объединений, но и педагогических программ, исходных идей, лежащих в основе этих программ.[9.136]

Заметные изменения произошли и в функциях учреждений дополнительного образования. Ушла функция идеологического воспитания, направленного на формирование заранее заданной мировоззренческой и политической позиции. Вместе с тем достаточно быстро выяснилось, что общество не может развиваться без общих ценностей, включающих отношение к историческому прошлому страны, к ее национальным символам и традициям, сохранением национальной культуры.

Среди педагогических функций ведущим стало дополнительное образование. Произошли изменения в методических функциях. Основное внимание уделяется повышению профессиональной квалификации педагогических кадров: некоторые крупные учреждения дополнительного образования стали выполнять функции центров повышения квалификации. Важным средством стимулирования стал Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Конкурс призван способствовать выявлению талантливых педагогов, новых педагогических идей, повышению профессионального мастерства и престижа труда работников дополнительного образования, привлечению внимания местных администраций к образовательной деятельности этой системы(4) .

1.2 Развитие личности в современном образовании

Развитие личности – важнейшая задача современного образования. Общество требует проявления у человека таких личностных качеств, как готовность к творческой деятельности, самостоятельность, ответственность, способность решать задачи в нестандартных ситуациях. Реализация в практике работы школ образовательных программ, отвечающих требованиям современной жизни, – одно из условий успешного развития личности. Некоторые современные исследователи (М.С. Каган, Н.И. Киященко, А.А. Мелик –_Пашаев, О.В. Ощепкова, Е. Л. Мельникова и др.) говорят о том, что структуру художественно-творческих способностей составляют все основные психические механизмы: мышление, эмоции, воображение.[10.67] Самостоятельное место и определенную функциональную нагрузку в этой структуре имеет и коммуникативная деятельность: в основе лежит не только потребность самовыражения, но и потребность передачи другим людям собственных душевных переживаний. Структура художественно - творческих способностей характеризуется как многокомпонентная система, в которой главную роль играет творческое воображение, образно – эмоциональная сфера и особенности личностных качеств человека.

В качестве структурных компонентов выделяются эмоционально - чувственную сферу и познавательные способности, которые разделяются на интеллектуальные (мышление, воображение, память); сенсорные, зависящие от особенностей системы анализаторов человека, и частные (особенности двигательно – моторной сферы).

Все перечисленные компоненты тесно взаимосвязаны между собой и в качестве самостоятельных выделены условно. Воображение, подчиняясь закону межэлементных связей, активно взаимодействует с другими компонентами психики. Продукты воображения содержат в себе мысль (именно мышление с помощью воображения создает образы, творит новое), окрашенную переживанием, связанную с чувством, фантазией. На это указывал, Л.С. Выготский, считая, что на единстве чувства и фантазии основано всякое искусство.[2.98] Потребность в общении также связана с воображением. Психологи выделяют особый вид активного воображения, который сформировался благодаря общению. Это эмпатия, способность проникать в психику другого человека, умение вообразить себя на его месте. Кроме того, большое значение имеют и личностные качества человека – внимание, вдохновение, способность к волевой регуляции и др.

Механизм развития творческого потенциала через эмоции универсален; он работает во всех возрастах. Специфическими характеристиками развития творческого потенциала в младшем школьном возрасте являются позитивные изменения в поведении детей проявляющиеся в возрастании у них ответственности за свое поведение и свободы общения. В подростковом возрасте специфическими результатами работы по развитию творческого потенциала являются расширение репертуара средств эмоционального самовыражения, овладение коммуникативными умениями и навыками и умением ставить и решать проблемы.[3.39]

В старшем школьном возрасте специфическими особенностями развития творческого потенциала являются повышение личностной зрелости и самостоятельности. Социализация (от лат. socialis - общественный), процесс усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Включает как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её формирование. [6.28]

Одарённые дети, или вундеркинды (от нем. Wunderkind, дословно - чудесное дитя) - дети, которые признаны образовательной системой превосходящими уровень интеллектуального развития других детей своего возраста. Вундеркинды, как правило, проявляют свои способности уже в раннем возрасте. Эти способности могут относиться к любым интеллектуальным сферам деятельности: математике, физике, музыке, энциклопедическим знаниям и так далее. Одарённые дети с музыкальными способностями пишут оперы. Дети с высоким уровнем творческих способностей - юные музыканты, художники и др. (творческая одаренность), дети, хорошо обучающиеся в школе.[11.45]

***Творческие способности*:**

Дошкольный возраст (3 - 7 лет)

Уже в самом раннем возрасте можно заметить самое первое проявление способностей - склонностей к какому-либо виду деятельности, которые наиболее ярко начинают развиваться с 3 - 4 лет.

В дошкольном возрасте очень ярко проявляются рост активности и неугомонное желание попробовать себя в различных начинаниях. Во второй половине дошкольного возраста возможно систематическое обучение, приобщение к различным видам искусства.

Дошкольное детство создает благоприятные условия для формирования творческих способностей дошкольников включают во все многообразие художественной деятельности: они поют, лепят, танцуют, рисуют. У детей проявляются специальные способности: художественные, музыкальные, театрально-речевые и т.д.

У старших дошкольников (5-7 лет) появляются новые мотивы деятельности:

- мотивы самолюбия и самоутверждения, личных достижений. Ребенок удовлетворяет свою потребность в признании в деятельности, в успехе, он радуется, когда достигает успеха, переживает неудачи (не получил главной роли в игре, не выступил на утреннике и т.п.);

- соревновательные мотивы - стремление быть лучшим, выиграть, победить. Старшие дошкольники вносят соревновательные мотивы и в такие виды деятельности, которые семи по себе соревнования не включают. Дети постоянно сравнивают свои успехи, любят прихвастнуть, остро переживают неудачи.

-Одна из важнейших задач на этом этапе - формирование у детей уверенности в себе и своих силах, а также позитивного отношения к себе и к окружающему миру.

Педагогическая стратегия в данном случае предполагает отказ от конкуренции и, следовательно, оценки. Любая оценка (как отрицательная, так и положительная) фокусирует внимание ребенка на собственных положительных и отрицательных качествах, на достоинствах и недостатках другого и в результате провоцирует сравнение себя с другими. Все это порождает желание "угодить" взрослому, самоутвердиться и не способствует развитию чувства общности со сверстниками. Несмотря на очевидность этого принципа, его сложно выполнить на практике. Поощрения и порицания прочно вошли в традиционные приемы воспитания.[1.142]

Желательно также отказаться от соревновательного начала в играх и занятиях. Конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания весьма распространены и широко используются в практике дошкольного воспитания. Однако они зачастую порождают яркую демонстративность, конкурентность, ориентацию на оценку окружающих, разобщенность со сверстниками и в конечном итоге деформацию дальнейшего развития личности.

Младший школьный возраст (7 - 11 лет)

В этот период в системе межличностных отношений ребенка с другими людьми возникает и развивается сложная гамма чувств, которые характеризуют его как уже социализированного человека.

Это, прежде всего, самолюбие, выражающее стремление ребенка не только к самоутверждению, но и к соперничеству с другими людьми.

Чувство ответственности, которое представляет собой способность ребенка понимать ситуацию и соответствовать существующим в социальном пространстве нормативам.

Кроме того, позитивными качествами социального развития ребенка является его расположение к другим людям (взрослым и детям), которое при непосредственном общении выражается во внутреннем чувстве доверия к ним и проявляется в развивающейся у ребенка способности к сопереживанию. Сопереживание «успешного» ребенка «неуспешному» создает особую атмосферу солидарности между детьми: все участники этой ситуации становятся внимательнее друг к другу, доброжелательнее.

В тоже время младший школьный, также как и дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития творческих способностей, обусловлено это характерными особенностями возраста. Дети младшего школьного возраста чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности.

Дети младшего школьного возраста очень любят заниматься художественным творчеством. Оно позволяет ребенку в наиболее полной свободной форме раскрыть свою личность.

Таким образом, этот период в жизни ребенка даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека.

Небольшое количество людей в обществе с высоким творческим потенциалом объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в условиях, благоприятствующих развитию их творческих способностей.

Подростковый возраст (11 - 15 лет) и ранняя юность (15 - 17 лет)

В мотивационной сфере подростков и юношей происходят кардинальные изменения: теряют свою актуальность отношения с родителями, учителями, первостепенную значимость приобретают отношения со сверстниками.

Также в этот период наиболее ярко проявляется потребность в принадлежности какой-нибудь группе, которая позволяет удовлетворить многие потребности юного человека. Большое значение имеет возможность разделить со своими друзьями общие интересы и увлечения; также очень важны для них верность, честность и отзывчивость.

Подростковый период называют эпохой активной индивидуализации, этапом обостренно переживаемого стремления к самоутверждению. Желание выделиться, стремление занять высокую позицию, добиться уважения, признания своей личностной ценности и тем самым получить возможность подкрепить свою самооценку и самоуважение во многом определяет поведение детей в подростковом возрасте.

Творческие одаренные подростки общительны и склонны к широким социальным контактам, их следует включать в активную общественную и творческую деятельность, тем более что они обычно показывают большую эмоциональную стабильность и достаточно спокойно относятся к критике и собственным ошибкам.

Обобщая вышеуказанное, можно сделать вывод, что участие в творческих фестивалях и конкурсах наиболее благоприятное воздействие может оказать на развитие отдельной личности и коллектива именно в школьном возрасте.

В целом можно выделить личностные качества, позитивно и негативно влияющие на развитие одаренности:

– позитивно влияют на становление одарённости - познавательная мотивация, развитый мотив достижения успеха, общая адекватная самооценка, низкий уровень тревожности, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость;[3.54]

– негативно воздействуют на возможности реализации творческого потенциала детей и подростков - несформированность мотивационной сферы, развитый мотив избегания неудач, заниженная или чрезмерно завышенная самооценка, повышенная чувствительность, высокий уровень тревожности, неуверенность в себе и своих способностях.

Поэтому при работе с детьми важно учитывать, что необходимым условием развития творческой одаренности школьников является соблюдение принципов гуманистической психологии – безоценочности, принятия, безопасности, поддержки.

1.3 Особенности проявления художественно-творческих способностей младших школьников

Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. Сущность творчества – предугадывании результата, правильно поставившего опыт, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности.

При решении задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить связи и зависимости-все то, что в совокупности и составляет творческие способности. Нормальные дети обладают разнообразными потенциальными способностями.

Задача дополнительного образования – выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности. Я считаю, что развить способности – это, значит, вооружить ребенка способом деятельности, создать условия для выявления и расцвета его одаренности. «Способности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде и гибнут в бездействие».

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей лежит через приобщение школьников к продуктивной творческой деятельности с 1-го класса. Этот возраст считается особенно эмоционально насыщенным. Эмоции ребенка, развиваясь, изменяются качественно, становятся более сложными и глубокими. Ребенок постепенно учится подчинять свое поведение не только непосредственным эмоциональным побуждениям, но и сознательно поставленным перед ним задачам.

Разрешая этически сложные ситуации, ребенок накапливает необходимый практический опыт морального поведения в коллективе, испытывает чувство морального удовлетворения от выполнения этических норм.

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития.

Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его будущего, и надо как можно полнее использовать их. Точнее говоря, первые толчки к развитию творческих способностей.

Это можно объяснить тем, какое количество связей «задействовано»

между клетками мозга. Каждый ребенок имеет при рождении богатейшую волокнистую сеть, соединяющую клетки мозга, но это только потенциальные, возможные связи.

Реальными, действующими они становятся только тогда, когда запускаются в ход определенные нервные структуры, когда начинают функционировать те или иные способности и по «линиям связи» начинают проходить биотоки. И чем моложе ребенок, тем образование связей проходит легче, а с возрастом все труднее и труднее.

Огромный эмоциональный опыт ребенок приобретает в процессе общения с искусством, постигая смысл и усваивая общечеловеческие ценности, которые воплощены в художественных произведениях.

Мышление младшего школьника только начинает развиваться от эмоционально - образного к абстрактно - логическому, поэтому сравнение, обобщение, абстрагирование даются ему с трудом. Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин, считают, что именно мышление в этот период детства становится в центр развития: изменения в восприятии и памяти являются производными от мышления. [5.76]

Исследователями установлено, что примерно до 10 лет у детей активизируется преимущественно правое полушарие и первая сигнальная система, поэтому подавляющее большинство младших школьников относятся к художественному типу. Это доказывает, что занятия искусством следует отнести к наиболее благоприятным средствам развития художественно - творческих способностей младших школьников.

Особое значение в деятельности детей этого возраста имеет воображение. Оно тесно связано с мышлением, потому способно активно преобразовывать жизненные впечатления, полученные знания, данные восприятия и представления. Воображение ребёнка превращает внешнюю деятельность во внутреннюю, что и подвигает его осуществлять словесное и художественное творчество. Особенностью воображения младших школьников является его опора на восприятие. Воображение позволяет прочувствовать произведения искусства, эмоционально «достроить» его, по отдельному фрагменту или штриху. Степень эмоциональности ребенка определяет интенсивность его воображения.

Поэтому важно, чтобы уроки искусства эмоционально заряжали, вызывали у ребенка удивление, восхищение, несли радость. Воображение в этом возрасте является способом освоения нормативности социального пространства. Постоянные упражнения, тренирующие воображение, рождают веру в свои силы, создают ситуацию успеха на уроке, психологическую комфортность, желание творить.

Развитие воображения неразрывно связано с развитием личности в целом. Память ребенка в начале младшего школьного возраста отличается высокой степенью развития механического запоминания, связанного с буквальным, точным воспроизведением.

Образная память еще преобладает над словесно – логическим восприятием. Художественно - творческие способности младшего школьника во многом зависят от уровня его сенсорного развития, которое отличается остротой и свежестью восприятия.

По словам Ж. Пиаже, ребенок хочет увидеть сразу все. Важнейшей задачей для педагога – сохранять и поддерживать в ребенке интерес к занятиям, к учению, к постижению нового, к искусству и художественному творчеству. Уровень развития психомоторной сферы обусловливает качество художественно - творческих результатов деятельности личности. Компоненты художественно - творческих способностей в этом возрасте сформированы в разной степени и их проявление весьма индивидуально. Учителям необходимо считаться с индивидуальным своеобразием деятельности учащихся, которые выступают в разной восприимчивости к учению и в творческих проявлениях детей.[3.29]

Развитие художественно - творческих способностей напрямую зависит от окружения, в котором ребенок проводит годы обучения. Знание общей структуры этих способностей и особенностей их проявления в младшем школьном возрасте позволяет разработать более эффективную технологию их формирования. Личностные проявления художественно - творческих способностей распространяются не только на сферу искусства, но и на многие другие области человеческой деятельности.

«Как правило, творческая продуктивность в одной, основной для личности области сопровождается продуктивностью в других областях», – отмечает В.Н. Дружинин. Следовательно, художественно - творческие способности характеризуют способность человека к социально значимым видам деятельности.[3.118]

Путь становления творческих способностей, путь развития изобретательского и исследовательского таланта. Методы – это приемы и средства, с помощью которых осуществляется развитие творческих способностей.

Одним из основных принципов обучения является принцип от простого к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческих способностей.

Методы: практические, наглядные, словесные.

К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование.

Упражнения - многократное повторение ребенком практических и умственных заданных действий.

Упражнения подразделяются на конструктивные, подражательно- исполнительские, творческие.

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами. Моделирование - это процесс создания моделей и их использования. К наглядным методам относится наблюдение - рассматривание рисунков, картин, просмотр диафильмов, прослушивание пластинок. Словесными методами являются: рассказ, беседа, чтение, пересказ.

В работе с детьми все эти методы должны сочетаться друг с другом.

Универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения их творческой деятельности различного рода.[9.331]

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. 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.

Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима направленная работа по развитию творческого потенциала у детей.

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

1.Введение в программу воспитания специальных занятий, направленных на развитие творческих способностей.

2. На занятиях по рисованию, ДПИ, лепке давать детям задания творческого характера.

3. Работа с родителями.

Глава 2. **Народное декоративно-прикладное искусство как средство формирования личности**

Социальная, художественная и педагогическая ценность народного декоративно-прикладного искусства несомненна и общепризнанна. Она состоит в его познавательном, эстетическом и идейно-воспитательном значении, которые неразрывно связаны между собой в процессе формирования личности.

1. Познавательное значение произведений народного творчества проявляется прежде всего в том, что оно отражает особенности реальной жизни и дает обширные знания об истории, труде и быте народа, а также представления о его мировоззрении и психологии; о флоре и фауне страны и многое другое.

2. Эстетическое значение состоит в том, что изделия народного творчества являются замечательными образцами подлинного искусства, они отличаются большим мастерством изготовления, что сказывается в их образных формах, которые веками отшлифовывались народными умельцами; они развивают в человеке чувство прекрасного, чувство формы, ритма и т.д.

Под народным декоративным искусством подразумевается такая область народного художественного творчества, которая изначально связана со всей историей данного народа, его обычаями, обрядами, празднествами

хозяйственной промысловой деятельностью, постройкой жилья, изготовлением одежды, утвари, орудий труда. Это искусство формировалось и передавалось из поколения в поколение. К такому искусству человек приобщался с детских лет. Так, вырастая в среде старых мастеров, дети уже в раннем возрасте мастерили разные орудия труда, стремясь вырезать и раскрасить их также красиво, как это делали их отцы и старшие братья. Преемственность трудовых навыков поддерживалась на протяжении жизни нескольких поколений мастеров.

«Народные ремесла являются выражением материальной и духовной культуры народа, - отмечает этнограф М.С. Муканов. В синкретичности ремесла и искусства, т.е. в неразрывности материального производства и духовной культуры лежит ключ к пониманию истинного характера народного творчества. В отличие от детища цивилизации — профессионального искусства - ремесла и связанные с ними декоративно-прикладные искусства возникли на заре человечества» [14, С. 23].

Народное декоративно-прикладное искусство – результат творчества многих поколений мастеров. Оно едино в своей художественной структуре и необычайно разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора материала и заканчивая трактовкой изобразительных форм.

Существование человека неотделимо от природы, которая дает материал для жилища и одежды, продукты питания, определяет ритм человеческой жизни сменой дня и ночи, чередованием времен года. Потому все это и находит отражение в произведениях народного творчества, составляющих целостное явление культуры каждого народа.

Известное утверждение, что народное искусство прочно связано с бытом, касается не только декоративно-прикладного творчества. Песни и танцы, былины и сказки также неотделимы от повседневной жизни народа, потому что в них воплощались мечты о прекрасном, представления о лучшей жизни, о добре и зле, о гармонии мира. В праздниках урожая, проводах зимы, встрече весны, в различных обрядах и ритуалах творческое начало проявлялось комплексно, многофункционально.[12.46]

Глубокое понимание народным мастером материала позволяет создавать совершенные произведения декоративно-прикладного искусства. Дерево и глина, камень и кость, кожа и мех, солома и лоза, – все эти материалы находят органичное использование в разных предметах быта.

И сегодня художественные изделия, выполненные народными мастерами из различных материалов, служат непременной частью повседневной жизни человека. Это напольные ковры, керамическая посуда, тканые покрывала и вышитые скатерти, деревянная игрушка и украшения женской одежды. Их продуманная форма и пропорции, рисунок орнамента и цвет самого материала характеризуют эстетику данных вещей, их художественное содержание. Такие изделия относятся к области декоративно-прикладного искусства, в сфере которого находят органичное единство духовное и материальное начало творчества. Мир этой области обширен.

По тематике художественные изделия делят на изделия со сказочно-былинной тематикой; отображающие исторические события и современную действительность; изображающие растительный и животный мир; орнаментального сюжета.[13.97]

В свою очередь, каждую группу изделий народных художественных промыслов можно разделить по народным художественным промыслам, поскольку у каждого промысла - своя орнаментация, цветовая гамма, способы изготовления и отделки изделий и другие отличительные признаки.

2.1. Основные виды декоративно-прикладного искусства и его значение в эстетическом воспитании детей

Шитьё— создание на материале стежков и швов при помощи иглы и ниток, лески и т. п. Одно из древнейших технологий производства, возникшее ещё в каменном веке.

Цветоделие— изготовление женских украшений из ткани в виде цветов.

Патчворк (шитье из лоскутков), лоскутное одеяло — лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мозаика — вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани.

Аппликация — способ получения изображения; техника декоративно-прикладного искусства.

Стёганые изделия, квилтинг — прошитые насквозь два куска ткани и положенный между ними слой ватина или ваты.

Вышивание — искусство украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например: сукно, холст, кожа, до тончайших материй — батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Инструменты и материалы для вышивания: иглы, нитки, пяльцы, ножницы.

Вязание — процесс изготовления изделий из непрерывных нитей путём изгибания их в петли и соединения петель друг с другом с помощью несложных инструментов вручную или на специальной машине.

Художественная обработка кожи — изготовление из кожи различных предметов как бытового, так и декоративно-художественного назначения.

Ткачество — производство ткани на ткацких станках, одно из древнейших человеческих ремёсел.

Ковроткачество — производство ковров.

Выжигание — на поверхность какого-либо органического материала при помощи раскалённой иглы наносится рисунок.

Выжигание по дереву

Выжигание по ткани (гильоширование) — техника рукоделия, подразумевающая отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата.

Пиротипия — технология художественной маркировки продукции методом горячего тиснения.

Художественная резьба — один из древнейших и широко распространенных видов обработки древесины. При этом узоры наносятся при помощи топора, долота, стамески и других похожих инструментов.

Резьба по камню — процесс формирования нужной формы, который осуществляется посредством сверления, полировки, шлифовки, распиловки, гравировки и т.д.

Резьба по кости — вид декоративно-прикладного искусства.

Резьба по дереву

Рисование по фарфору, стеклу

Мозаика — формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

Витраж — произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

Декупаж — декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключающаяся в скрупулёзном вырезании изображений из бумаги, которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные поверхности для декорирования.

Лепка, скульптура, керамическая флористика — придание формы пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных инструментов.

Плетение— способ изготовления более жестких конструкций и материалов из менее прочных материалов: нитей, растительных стеблей, волокон, коры, прутьев, корней и другого подобного мягкого сырья.

Бамбук — плетение из бамбука.

Берёста — плетение из верхней коры березы.

Бисер, бисероплетение — создание украшений, художественных изделий из бисера, в котором, в отличие от других техник, где он применяется, бисер является не только декоративным элементом, но и конструктивно-технологическим.

Кружево — декоративные элементы из ткани и ниток.

Макраме — техника узелкового плетения.

Лоза — ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари и ёмкостей различного назначения.

Циновка— плетение настила настил из какого-либо грубого материала, циновка, рогожа.

Роспись:

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Яркая, лаконичная гроспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

Полхов-Майданская роспись — производство росписных токарных изделий — матрёшки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки — щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи.

Мезенская роспись по дереву — тип росписи домашней утвари — прялок, ковшей, коробов, братин.

Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи металлических подносов.

Семёновская роспись — изготовления деревянной игрушки с росписью.

Хохлома— старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода

Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

Холодный батик — техника росписи по ткани использует специальный резервирующий состав холодным.

Горячий батик — узор создается с помощью расплавленного воска или других подобных веществ.

Скрапбукинг— оформление фотоальбомов

Пластилинография— новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Основной материал — пластилин.

*Лоскутное шитьё,*лоскутная мозаика, текстильная мозаика (также пэчворк, отангл. patchwork — «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов») — вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков).

Нитяная графика(варианты названия: изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) — графическая техника, получение изображения нитками на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда называют изографика иливышивка по картону.

Основателем теории народного искусства считают B.C. Воронова. Проанализировав основные виды художественных ремесел, он делает вывод, что народное искусство имеет все потенциальные возможности для своего дальнейшего развития.

Значительный вклад в теорию народного искусства внесли работы И.Я. Богуславской, Г.К. Вагнер, В.М. Василенко, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной, А.Б. Салтыкова и др.[4.63]

В своих трудах B.C. Воронов, А.Б. Бакушинский, В.М. Василенко неоднократно отмечают родственность мироощущения и отражения его в творчестве народных мастеров и детей, выдвигая главными критериями подобной близости декоративность и красочность создаваемых ими образцов, особое чувство ритма в обобщенной пластике форм и любовь к узорчатости орнамента. Именно поэтому, подчеркивали ученые, декоративное искусство, художественные ремесла должны играть важную роль в эстетическом воспитании детей.[4.122]

2.2 Особенности преподавания декоративно-прикладного искусства в ДШИ

Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного творчества. Понятие «декоративно-прикладное искусство» широкое и многогранное. Это крестьянское искусство, традиционные художественные промыслы, памятники мирового декоративного искусства, и современное декоративно-прикладное искусство.   Процесс приобщения учащихся к декоративно – прикладному искусству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития.[4.39]

Художественно-творческая деятельность детей на уроках в начальной школе протекает на эмоционально – чувственной основе, она строится на познавательно – аналитическом уровне, с сохранением в ней эмоционально – образного, творческого начала. Отсутствие стандартов и знакомство с многочисленными технологиями в практике ДПИ развивают кругозор и позволяют более осмысленно делать самостоятельный выбор реализации культурного роста ребёнка.

 В раннем подростковом возрасте у учащихся уже сформированы определенные знания, умения и навыки, которые помогают в освоении языка и образного строя декоративно-прикладного искусства. В этот период свойственны начало аналитического мышления, новые, более широкие интересы (интерес к своему собственному «Я»), живая любознательность, потребность рассуждать, наблюдательность, активность, стремление к деятельности. У младшего подростка огромная потребность в признании его взрослости окружающими.[15.156]

Все это становится основой для углубленного изучения декоративно-прикладного искусства, его специфики на уровне восприятия, и в практической учебно-творческой деятельности. Это благоприятный возраст для приобщения детей к народному искусству.

            В народном искусстве сочетаются правила, навыки, приемы, образы, мотивы, темы, коллективный опыт и природное начало. Это позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления наших предков и освоения ими окружающего мира через созидательно-творческую деятельность.

            В практике преподавания декоративно-прикладного искусства не всегда уделяется должное внимание духовно-содержательным и образно-языковым проблемам.   Урок искусства должен стать средством общения с искусством, средством взращивания культурного человека.

Учащимся, овладевшим основами декоративного творчества на материале народного, затем классического и современного декоративно-прикладного искусства, легче освоить другие виды пластических искусств.

В процессе приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству важное значение имеет включение в процесс занятия активных средств эмоционально-образного воздействия — слова, музыки, зрительных образов. На занятиях, посвященных народному искусству необходимо комплексное использование разных видов фольклора — устно-поэтического (сказки, пословицы, поговорки, обрядовые тексты и др.), а также музыкального и изобразительного что помогает осознать учащимся целостность народной культуры.   Важным компонентом на завершающей стадии занятия является обсуждение детских работ. При обсуждении и оценке работ необходимо учитывать следующие критерии:

      — декоративность: выход на уровень лаконично-обобщенного (композиция, форма, цвет, изобразительные элементы и т. д.);

      — содержательность: полнота реализации в учебно-творческом задании полученных знаний, поиск содержательной формы;

      — оригинальность: работа фантазии, воображения, привнесение элементов новизны, личностное прочтение задания.

Важное значение в художественном развитии учащихся имеют итоговые, обобщающие занятия четвертей, года, которые можно драматургически выстраивать как праздники.

Занятия декоративно-прикладного искусства — это педагогически организованное общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в процесс совместного мышления, совместной деятельности они создают благоприятные условия для формирования художественной культуры ребенка.

Народное и декоративно–прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память.[4.87]

Декоративное искусство – это один из видов пластических искусств и разделяется на непосредственно связанное с архитектурой – монументально-декоративное искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство. Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифопоэтического отношения к действительности.[12.11]

В народном искусстве принято выделять образы-типы изделий традиционных художественных промыслов, которые отражают мифологические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, дерева жизни, женщины, знаки-символы земли, воды, солнца можно увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, др.

Обращенность народного искусства к человеку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традиционных народных художественных промыслов в системе образования.

Теоретические основы народного искусства, его сущность и значение как художественной системы в целом обосновали ведущие отечественные ученые А. Б. Бакушинский, И. Я. Багуславская, Г. К. Вагнер, В. С. Воронов, М. А. Некрасова, С. Б. Рождественская, А. Б. Салтыков и другие. В их трудах главными законами развития народного искусства были определены «коллективное начало» и «народность».[14.19]

Длительное время под традиционностью народного искусства понимались в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении.

Очень важно, что народное искусство с его метафоричностью и символикой – живое творчество и одновременно историческая живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Традиция в таком случае – творческий метод.[13.210]

Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного концептуального программно-методического обеспечения деятельности всего блока дополнительного образования детей и деятельности каждого творческого объединения. Целями и задачами последнего необходимо отражать общую стратегию развития, основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии работы. Это весьма серьезная задача, решение которой может быть рассчитано на несколько лет и вестись под руководством наиболее квалифицированных и опытных педагогов школы или специалистов нешкольного обучения, например методистов из учреждений дополнительного образования детей, педагогов специальных и высших учебных заведений.[10.22]

Развитие системы дополнительного образования детей становится по-настоящему эффективным, если дополнительные образовательные программы соответствуют интересам и потребностям учащихся, учитывают реальные возможности их удовлетворения в конкретном учреждении, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.[10.59]

Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения предполагает учет ряда принципов:

– ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности;

– формирование у учащихся целостного и эмоционально-образного восприятия мира;

– развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных качеств;

– реализация единства образовательного процесса.

Дополнительные образовательные программы нового поколения должны содержать разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой детей или с отдельным ребенком.

Они также должны быть открытого типа, т.е. ориентированными на расширение, определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач, отличаться содержательностью, вариативностью, гибкостью использования.

На их основе можно выстраивать работу, которая будет отвечать социально-культурным особенностям того или иного региона, традициям и условиям конкретного общеобразовательного учреждения, возможностям и интересам различных групп обучающихся, их родителей, педагогов.

Рассмотрим, насколько эти положения реализуются в программе ДПИ, образованной на базе ДШИ Матвеево-Курганского района.

Цель деятельности: исследование методов для развития творчества детей.

Задачи деятельности:

- Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству и народной культуре.

- Формирование и развитие творческих начал личности

- Выявить способных детей и создать условия для их самореализации.

- Предоставить ребенку свободу выбора деятельности.

- Комплексное изучение детского художественного творчества (педагогика искусства, психология).

Программа направлена на развитие творческих способностей детей.

2.3 Программа занятий по ДПИ направленная на развитие творческих способностей учащихся

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся школы искусств, определяет основные пути развития познавательной и творческой активности. При этом учитываются опыт и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего общества.

Известный психолог К. Роджерс (1987)говорил о том, что "если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и это будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творчества".[6.32]

В нашей сельской местности существует социальная дифференциация общества (малообеспеченных семей около восьмидесяти процентов), девальвация духовных ценностей (уровень образования родителей, от которого зависит и духовное развитие детей, составляет: 6% - высшее, 32% - среднее специальное и начальное профессиональное, 62% - общее образование), что резко снижает воспитательное воздействие образования как важнейшего фактора формирования нравственности и творческой направленности личности в совокупности с культурой и искусством.[6.34]

В сознании учащихся получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам, что подтверждается результатами диагностик проявления воспитанности.

В этих условиях школа искусств совместно с семьей и другими общественными институтами должна помочь молодым людям сориентироваться в новых условиях жизни, сформировать приоритетные ценности. Очевидно, что необходима специально организованная среда и деятельность в данном направлении,

Исходя из анализа теоретических, методических рекомендаций, собственных проблем и опыта, особенностей нашей школы была создана программа развития познавательной и творческой активности учащихся.

Под развитием познавательной и творческой активности понимаю, в первую очередь, максимальное раскрытие и развитие творческих способностей детей в достижение каждым ребенком различных успехов и осознание им своей успешности, включенности в социум.

Исходя из такого понимания, необходимо обращать внимание на воспитание не только нравственности и творческой направленности личности как качеств, помогающих ей успешно заниматься определенным видом работы, но и готовой к созидательной деятельности, испытывающей потребность в личной и общественно полезной деятельности. [2.113]

Цель программы - создание современных, «культуроформирующих», развивающих условий для выявления, раскрытия и максимального проявления детских способностей в зонах их наибольших интересов и содействие в реализации творческого потенциала.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

1. изучать индивидуальную психофизиологическую природу, творческую самость каждого ученика;
2. раскрывать, демонстрировать перспективные «познавательные» и «творческие» особенности личности ребёнка самому ученику, родителям;
3. развить эмоционально-ценностное отношение к жизни, общечеловеческие и национальные духовные ценности;
4. развить умение и навыки конструктивно-критического мышления, инициативы, самостоятельности, навыки коллективной деятельности и принятия коллективных решений;
5. использовать отечественные традиции и современный опыт в области развития познавательной и творческой активности;
6. создать банк данных технологий работы с детьми, диагностических инструментов; (копилки) детских достижений.

Формирование нравственных ценностей, способствующих развитию познавательной и творческой активности, осуществляется в соответствии с возрастными особенностями, на основе принципа активности самих учащихся.

Решение одной из главных задач начального образования - формировать комплекс ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, лежащих в основе ее творческого отношения к действительности, развить творческий потенциал младшего школьника - помогает сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь социума.

Планируемый результат: Формирование единой образовательно-воспитательной среды. Создание современных, «культуроформирующих» условий для выявления, раскрытия и проявления детских способностей в зонах их наибольших интересов, способствующих их развитию и обучению.[9.321]

О необходимости воспитания самостоятельной, инициативной и творчески активной личности в настоящее время говорят и пишут много. Проблема самоопределения растущей личности является сегодня одной из самых востребованных в педагогической науке и практике.

Один из эффективных путей самоопределения личности - занятия искусством. Практика показывает, что личностные преобразования, изменения под воздействием "общения" с искусством могут не являться для ребенка жизненно необходимыми сегодня. Проблемные ситуации на занятиях искусством, являются стимулом для творческого развития личности. Становясь всё более устойчивым, опыт творческого самоопределения может проявляться и вне занятий: в общении, в открытом социуме.

Важнейшими условиями для создания атмосферы творчества служат следующие содержательно-процессуальные ресурсы: педагог в максимально возможной мере должен избегать чисто информационного способа передачи знаний; в основе обучения и воспитания должна находиться совместная (сотворческая) деятельность взрослого (педагога) и детей; сценарии занятий обязательно выстраиваются по логике "прочувствовать - осознать - выявить свое отношение"; учебные занятия, в зависимости от необходимости, должны быть построены в диалогической форме, в сочетании с групповой, индивидуальной и коллективной формами организации творческой деятельности; в процесс обучения обязательно включаются элементы эвристической дискуссии; целостное представление обучающихся о художественной образности должно складываться на основе комплексного воздействия разных видов искусства.[1.114]

Занятия творчеством, развивают у детей индивидуальность формируют творческие задатки и способности. При этом совершенно ясно проявлений своего уникального творческого "Я" у детей будут разными. Нет двух одинаковых учеников по характеру и результатам обучения, все они разные.

В таком случае проблемно-творческие ситуации и применение методов арт-терапии на занятиях искусством могут служить и своего рода диагностическими ситуациями. Диапазон вариантов и решений проблемных ситуаций безграничен. В качестве примеров можно привести следующие методические модели проблемно-творческих ситуаций, извлеченные из опыта практической работы с детьми.[7.194]

1)Применение арт-терапии в образовании

Цель: - Формировать нравственно-эстетическую отзывчивость к красоте окружающего мира.

- Активизировать творческое начало у учащихся в передаче своих чувств и настроений путем воображения и представления

Практическое значение применения техник арт-терапии в образовании.

Участники приобретают ценный опыт позитивных изменений, постепенно происходит углублённое самопознание, самопринятие, гармонизация личности, личностный рост, развивается рефлексия и анализ своего поведения, мыслей и чувств, улучшается общая атмосфера в группе, расширяются связи с другими детьми, через переживание сильных эмоций, благодаря преодолению трудностей изменений ребёнок очищается и становится терпимее и мудрее по отношению к другим. [7.52]

результат:

      С помощью арт-терапевтических техник ребенок или взрослый учится осознавать свои переживания, раскрывать себя, доверять себе, давать себе полную свободу действия с художественным материалом, не сравнивая свою работу с работами других, сознавать, что каждый из нас находится в процессе постоянного изменения и личностного роста.

2)Создание проблемно-творческих ситуаций:

1. Самое красивое

Творчество и красота очень тесно взаимосвязаны между собой. Ребенка необходимо научить видеть и замечать красивое. Можно уже на первом учебном занятии предложить детям ответить на вопрос: «Что ты считаешь самым красивым на свете?» Наиболее часто встречающиеся темы, это: цветы, лес (в разные времена года), семья и друзья.[7.93]

2. Цветная неделя

Можно увидеть что-то необычное, что мы перестаем порой замечать, даже в обыденных и привычных явлениях. Например, дни недели, у каждого

из них может быть свой «характер». Так рождается поле творческого самовыражения для задания «Цветная неделя».

В этой учебно-творческой ситуации можно увидеть много интересного: «мифы-представления»: «понедельник - день тяжелый», «четверг - рыбный день», «суббота и воскресенье - красные дни календаря»:

3. Гармония внутренних сфер

При выполнении проблемно-творческого задания ребятам предлагается поразмышлять над своим внутренним созвучием, над гармонией внутри себя: «Условно обозначим следующие три наши составляющие внутреннего мира (как единую гармонию нашего целостного "Я"):

"Я" - красный круг,

"Мы" - синий круг,

"Природа" - зеленый круг».

Творческое задание формулируется так: «Найдите равновесие между этими тремя началами. Чтобы это сделать, можно менять (выбирая из предлагаемого набора) размеры кругов, перемешивать их, находя сочетание, наиболее соответствующее вашему ощущению (пониманию) мира».

Эти проблемно-творческие ситуации, могут выступать в качестве показательного элемента комплексной системы педагогической диагностики. Увлечение ребят поначалу лишь изготовлением простеньких сувениров, под руководством педагога перерастает затем в умение творить самостоятельно. Учащиеся могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.

Ценность произведений народного декоративного искусства состоит не только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Они вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Они все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняющие историческую связь времен. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры.[14.33]

Роспись по дереву.

Хохлома.

Хохломскую посуду сравнивают с золотой, так и говорят «золотая хохлома».

Хохломская роспись радует яркими красками и сиянием золота. Труд и

талант народных мастеров превращают обычные чаши, бочонки, солонки и многое другое в «золото».(Пр.1.)

В росписях хохломы преобладают растительные мотивы, однако встречаются и изображения птиц. Злотые травы, листочки, ягоды малины и земляники, преображенные фантазией художника, сплетаются в хохломские узоры. Цвета хохломы в основном составляют черно – красную гамму с золотом, что придает изделиям праздничный и торжественный колорит. Зеленый, желтый и коричневый цвета используют иногда для придания росписи еще большей яркости и нарядности.[13.91]

Образная выразительность хохломы достигается за счет композиционного единства травных узоров с формой и размерами деревянной посуды.

Хохломой расписывают еще и целые наборы посуды, а также украшают детские стульчики, столы, кресла и другую мебель. Для формирования хохломского орнамента большое значение имеет смелый кистевой мазок, широта письма.

Сегодня хохлому называют золотой не только за красоту, но еще и за цену. Она дорого стоит, так как ее производство требует значительного ручного труда, а в прошлом веке такая посуда была дешевой и доступной для всех.(Пр.2.)

Городец.

Расписные панно, ларцы, тарелки с всадниками, барышнями, воинами, птицами и цветами городецких художников излучают добро и радость. Традиционны для этой росписи сцены чаепития, катания на тройках, праздничных гуляний. Композиции с чаепитиями похожи на большой торт, украшенный пышными цветами. Удивительная прелесть таится в чашках и вазочках, чуть намеченных «оживками», на фоне нарядной скатерти.

На прялочных донцах всегда размещают праздничные сюжеты городецкой росписи – катание на тройках, свадьбу и другие, в которых переданы торжественность, красочность, декоративность. Пышный орнамент из купавок, роз, листьев обрамляет сюжетные картинки, расположенные ярусами.

Цветы старые мастера писали фантастические, каких в природе не встретишь, но это только на первый взгляд. Присмотревшись, можно узнать купавки, ромашки, ягоды, а в середине сказочного букета – пышную розу. Центр розана совпадает с центром розетки лепестков. У купавки центр цветка смещен влево или вправо.

Красивый городецкий тонконогий конь с сильной шеей – поэтический образ-загадка. Гордых коней рисуют на дверцах шкафчиков, спинках детских стульчиков, столах, тарелках на стену. Окружают коней сказочные цветы, иногда здесь же изображают диковинных птиц и зверей. Кажется, что скачут кони по волшебным садам.[13.129]

Важные изменения произошли в Городецкой росписи в наши дни: вместо темперных и клеевых красок мастера стали писать масляными. Это отразилось на характере декора. Ведущим в росписи становится растительный орнамент. Масляные краски позволяют добиться разнообразных сложных цветовых оттенков. Например, даже в симметричных росписях можно один цветок сделать сиреневым, а другой – малиновым.

Пишут городецкие мастера как по цветному фону, так и по неокрашенному дереву. Чаще всего они используют красивую фактуру сосны. Палитра Городецкой росписи красочна и разнообразна. Золотые, зеленые, желтые, голубые, синие, коричневые, розовые и красные цвета сочетаются с черным и белым. Однако у каждого мастера своя любимая палитра цветов.

Особую выразительность Городецкой росписи придает нарядная «оживка», выполненная белилами. Штрихи, линии, точки, дуги украшают цветы и фигуры. Т. Маврина, глубоко понимающая народное искусство, очень метко и образно оценила значение «оживки» в Городецкой росписи: «Самое интересное в этой живописи – ее завершение, «оживка». Закончить, поставить точку, много белых точек, штрихов, линий; не для светотеневой моделировки, а просто для красы-басы. Иногда так много и так густо наложена эта оживка, что хочется потрогать ее руками, как дорогое шитье жемчугом» Некоторые изделия так и называются – «жемчужными»

Черным цветом тоже можно подчеркнуть форму ягод, цветов, листочков. Очень выразительны цветы, у которых половина круга выделена черной оживкой, а половина – белой. Этот простой прием создает впечатление движения, вносит динамику в роспись.

В творчестве Городецких мастеров появилось удивительное чувство декоративности, передающее праздничность традиционной росписи.

В наше время художники промысла разрабатывают новый ассортимент изделий: разнообразные кухонные наборы, разделочные доски, декоративные поставки, солонки, хлебницы, сундучки-укладки, ларцы, шкатулки, ложки, игрушки – и по-прежнему украшают их Городецкой росписью.

Создавая изделие, мастер подбирает его форму, продумывает рисунок, находит сюжет и сразу же кисточкой выполняет роспись: появляются цветы и деревья, лица кавалеров и барышень, кони и птицы. Линии и краски взрываются ярким фейерверком орнаментов Городецкой росписи.[4.92]

Росписи Северной Двины и Мезени.

Народные росписи, рожденные на берегах рек Северной Двины и Мезени, - яркое и самобытное искусство. Эти школы народного мастерства возникли в XIX веке. Выделяются росписи пермогорская, ракульская, борецкая. Роспись архангельского края – мезенская.

Декор каждой вещи индивидуален, расположение орнамента подчинено форме предмета. Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписи составляют растительные мотивы, а для мезенской росписи кроме растительных элементов характерны геометрические орнаменты, удивительные птицы и тонконогие кони красного цвета. Во всех этих росписях основными выразительными средствами являются линия, контур и силуэт, а цвет дополняет изображения.

Ведущая тема северодвинской росписи – это опоэтизированная жизнь народа и родной природы. В основе растительного узора пермогорской росписи – гибкий побег, на котором нанизаны трехлопастные, чуть изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы. В центре часто изображали птицу Сирин или большую рыбу. Наиболее популярные сюжеты: катание на тройках, свадьба, посиделки. Цветовая гамма в основном состоит из узоров красного цвета на белом фоне. Желтый и зеленый цвета как дополнительные, сопутствующие. Большое значение имеет тонкий черный контур, мастеровито наносимый гусиным пером.[4.77]

Борецкая роспись очень нарядная, помимо основных цветов к ней добавляют золото. Фон обычно белый. Ее элементы – веточка с ягодами, трилистник, древо, тюльпаны, розетки, птицы, кони, геометрические орнаменты.

Орнамент ракульской росписи очень крупный, представлен в основном декоративными листьями, кустиками и птицами. В большинстве произведений главную роль играют золотисто – охристый и красный цвета, а сопутствуют им глубокий зеленый, белый и коричнево-красный. Черным цветом рисуют не только контур, но и многие детали – усики, завитки, прожилки. Фон может быть золотисто желтый. Краски создают узоры, напоминающие эмалевые вставки.

*Мезенская роспись*отличается особой графичностью и сдержанной цветовой гаммой. Здесь используют только красно-коричневую краску, получаемую из местной глины. Поражает минимальностью изосредств и выразительностью образов. Любимые мотивы: тонконогие кони и олени с необычайно тонкими ногами, гордо поднятой головой и круто выгнутой шеей (у коней могут быть кудрявые хвосты, а у оленей – пышные ветвистые рога), лебеди, сцены охоты, рыбной ловли, катания на санях. Также применяют различные линии, спиральные завитки, овалы, кружочки, крестики, звездочки.

Народная роспись северодвинских центров и Мезени показывает большие профессиональные навыки мастеров в композиции, рисунке, живописи. Эти яркие, нарядные росписи были созданы благодаря глубоким традициям школы народного мастерства.[14.9]

Большого развития в народном прикладном искусстве достигает орнамент. *Орнамент* – это преднамеренно созданный узор, элементы которого ритмично повторяются. Основным свойством орнамента является ритм. Ритм–это определенная упорядоченность однохарактерных элементов. Ритм орнамента может быть простым и сложным. Ритм рассматривается как элемент композиции, своеобразное организующее начало.

Орнамент состоит главным образом из многообразных растительных форм, в которые нередко включаются изображения животных и птиц. Растительные орнаменты декоративно условны. Свободно заполняя поверхность предметов и изделий, орнамент почти не оставляет, как правило, фона. Наряду с растительным орнаментом встречается и геометрический. Простейшие геометрические формы в виде концентрических кругов, ромбов, розеток, звезд, переплетающиеся между собой в разнообразных вариантах, распространяются во всех видах ДПИ. Следует подчеркнуть, что отдельные элементы геометрического орнамента имеют глубокие исторические корни. Они пришли в народное искусство от славян – язычников. Обожествляя явления природы, славяне отразили свои языческие представления и в искусстве. Например, солнце они изображали в виде круга, розетки или ромба. Впоследствии, потеряв свой первоначальный языческий смысл, эти традиционные формы вошли в геометрический орнамент и получили в нем широкое распространение. В орнамент этого типа включались и геометризированные женские фигуры и фигуры всадников. В прошлом, они видимо олицетворяли богиню земли и охраняющих ее всадников. Потеряв свое культурное значение, эти образы вошли в народный орнамент как привычные элементы.

Существенным в орнаменте является цвет. Народные мастера хорошо знали о воздействии цвета на психику человека. Они учитывали, что с тем или иным цветом в сознании человека нередко ассоциируются определенные явления, конкретные настроения и переживания. Народные умельцы в цветовом решении отдают предпочтение красному цвету. Именно с ним связываются представления о радости, веселье, торжестве и счастье. Он вызывает в нашем сознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле.

Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, разнообразие фактур материалов – вот характерные особенности работ народного прикладного искусства, которые созвучны эстетическому чувству, восприятию и пониманию детьми.

Как в произведениях народного искусства, так и в детских работах все радостно и красочно. И там, и здесь жизнь воспринимается и изображается в приподнятых, мажорных нотах.

Образы фантастических птиц, животных и растений, изображенные на предметах ДПИ воспринимаются детьми, прежде всего, как сказочные, и вместе с тем, они узнают в них знакомых им в жизни птиц и растений, потому что даже зрительное воплощение вещей, птицы сирена, русалки «Берегини», единорога «лютого зверя», грифа, мастер строил из сочетаний близких и понятных ему фигур человека, птиц, животных, рыб.

Встреча с красочной птицей, изображенной на прялке, со стремительным глиняным конем, разметавшим по ветру свою гриву, с узорчатостью орнамента на ткани, со сверкающей полевой керамикой может явиться для детей благодатным материалом, развивающим их фантазию.[13.216]

ДПИ является источником творческой деятельности. Художественные достоинства произведений, тщательная выверенность форм и содержания орнаментальных композиций заставляет нас постоянно искать и находить в ДПИ яркие и доступные образы для применения их в практике эстетического и нравственного формирования личности дошкольника.

Отбирая мотивы народных росписей и орнаментов для воспроизведения их в детских работах, учитывается доступность техники изображения и степень выразительности образов в узорах.

Выполняя работы по мотивам народного орнамента, дети учатся понимать принципы художественного обобщения, познают приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, положение элементов на плоскости предмета.

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать.[12.139] Свою работу по приобщению учащихся к истокам народной культуры строим, опираясь на характерную для учащихся потребность в самоутверждении и признании их творческих возможностей и поставили основные задачи в работе по данной теме:

1. Формировать устойчивый интерес к искусству народа России и народов других стран;

2. Развивать художественно-творческие способности у детей;

3. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира;

4. Воспитывать самостоятельность и активность.

Одной из важных задач работы по данной теме видим создание для каждого ребенка разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему возможность проявить себя. Во время работы необходимо пробуждать в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что очень важно творить добро и красоту, приносить людям радость.

В своей работе придерживаюсь следующих дидактических принципов: наглядности, активности и самостоятельности, поэтапности. Вся работа построена в определенной системе, используются традиционные и нетрадиционные формы. Творчество — это деятельность в процессе которой создается что-то новое, в результате поиска, использования, использования личного опыта, а также знаний и умений, которые ребенок получил в процессе обучения. Основной формой обучения и воспитания всё-таки являются тематические и интегрированные занятия, в которых фрагментарное введение познавательного материала идет в логике с темой занятия.[9.94] Тематика таких занятий направлена на формирование устойчивого интереса детей к искусству своего народа, на воспитание чувства любви к родному краю, Родине.

Немаловажный прием в развитии детского творчества — проживание ситуации успеха. С этой целью проводится анализ всех детских работ в форме разнообразных мини-выставок, дискуссии, круглого стола, где каждый ребенок имеет возможность полюбоваться своей работой вместе со сверстниками, а вечером — с родителями, услышать добрые и такие важные для него слова: одобрения, поощрения, восхищения.

Эмоционально-положительное отношение к творчеству способствует успешному решению воспитательных задач уроков, внеклассных занятий декоративно- прикладного искусства.

Проанализировав программу обучения, мы посчитали целесообразным использовать в своей работе более углубленное знакомство с народным творчеством. Необходимость данной программы в том, что у ребят нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – подержать в руках изделия с городецкой росписи, дымковскую игрушку, предметы с гжельской росписью и т.д.. Поэтому цель программы познакомить детей с историей народного творчества, показать примы лепки и работы с кистью, ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического орнамента.

Разработанная программа развития творческих способностей через восприятие народного искусства рассчитана на два года обучения и является попыткой обновления содержания программы ДПИ по разделу «Знакомство с народным искусством». Реализация программы происходит в процессе расширенного, углубленного знакомства с изделиями народных художественных промыслов, знакомство с символикой русского декоративного искусства и самостоятельным созданием декоративных изделий.

Темы занятий программы дают более целостное представление образного видения славянами устройства мира, основ зарождения орнамента и символики. Его значения выражавшегося в том, что люди всегда старались участвовать в битве света и тьмы, добра и зла. Программа знакомства с русским декоративно-прикладным искусством опирается на принципы построения общей дидактики: связи с жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, построения программного материала от простого к сложному, наглядности.

Цель программы: Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство.

Задачи программы:

– Приобщать детей к народному декоративно-прокладному искусству в условиях собственной практической творческой деятельности; воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству;

– Уметь использовать нетрадиционные техники и получать удовольствие от своей работы;

– Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие, эстетические чувства;

– Способствовать знакомству классической закономерности народного декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание, чередование, симметрия, асимметрия в узоре, изобразительные приемы и т.д.);

– На основе освоения художественного опыта народных мастеров развивать индивидуальное творчество детей в орнаментальной деятельности: специальные художественные способности – «чувство» цвета, ритма, композиции, самостоятельность, творческую инициативу.[12.149]

Направления работы:

1. Знакомство с образцами народных художественных промыслов.

2. Самостоятельное создание декоративных изделий.

Основной формой работы являются групповые занятия. Занятия проводятся группой один раз в неделю. В год проводится 28 - 29 занятий.

Индивидуальная работа с детьми на занятиях по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством проводиться, для того чтобы:

– Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности, отношение к деятельности и декоративно-прикладному искусству. Учитывая индивидуальные способности учащихся.

– Определить возможные перспективные роботы (задачи, содержание, формы, методы).

– Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей.

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение задания, качество работы, отношение к деятельности.

Содержание работы:

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей учащихся и темой занятий. Постепенно происходит его усложнение. После знакомства с промыслом, создается свое изделие. Для развития творческих способностей рекомендуется использовать экспериментирование различных художественных материалов, дидактические игры, физминутки, упражнения для прорисовки элементов росписей.

В работе используются различные методы и приемы: одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами выразительности); метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование различных инструментов и материалов для изображения); эвристический (развитие находчивости и активности); частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе); сотворчество; мотивационный (убеждение, поощрение).[2.88]

Этапы работы:

Весь образовательный процесс делится на два этапа:

I этап – Подготовительный.

Задачи:

– Познакомить детей с образцами народных художественных промыслов.

– Развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту произведений ручного художественного ремесла.

-Воспринимать содержание узора, особенности его изобразительно-выразительных средств, функциональную связь украшаемого предмета с традициями народного искусства.

– Формировать чувство ритма, симметрии, гармонии.

II этап – Практический.

Задачи:

– Самостоятельно переносить свои впечатления и представления о народной пластике в разные виды художественной деятельности: лепке и росписи.

– Использовать при лепке различные способы: конструктивный, скульптурный, пластический, комбинированный, кругового налепа, выбирания глины стекой.

– Самостоятельно строить на разных изделиях композицию узоров с учетом их формы, заполнять узором большую часть.

– Самостоятельно составлять композиции узоров, использовать цветосочетания на основе знаний о характерных особенностях росписей.

Использовать новые инструменты (в том числе самостоятельно созданные), разнообразные материалы изображения, традиционную и нетрадиционную технику выполнения работы.

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие творческих способностей детей, обуславливает его результативность.

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию творческих способностей, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ открытых занятий по декоративно-прикладному искусству.

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых занятий, семинары-практикумы, мастер-классы, выставки детского творчества и анкетирование по вопросам художественного развития детей.

Ожидаемые результаты:

Узнают и называют знакомые виды народного декоративно-прикладного искусства;

Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их сходство и различие;

Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на занятиях.

Различают и называют виды народного декоративно-прикладного искусства;

Умеют самостоятельно провести анализ изделия и рисунка;

Выделяют характерные средства выразительности: элементы узора, колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, симметричный и ассиметричный узор композиции и т.п.

Расписывают изделие в соответствии с народной росписью;

Применяют в работе полученные знания, умения и навыки;

Методы оценки результативности программы:

Количественный анализ:

Посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; отслеживание результата (наблюдение, диагностика); практические материалы.

Качественный анализ:

Формирование новых навыков и умений; анализ успешности деятельности в достижении целей; анализ диагностического материала; сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы.

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие детей в праздниках, досугах, посвященных народным промыслам, участие в выставках.

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождения материала.

Программа может быть использована в работе студий, кружков, как специализированная, для дополнительного образования детей по художественно-творческому развитию, а также в рамках работы образовательных программ по разделу «Художественно - эстетическое воспитании» с целью ознакомления детей с народным и декоративно-прикладным искусством.

Программа частично прошла апробацию в МКОУ ДОД «ДШИ с.Борового» вызвав большой интерес учащихся к народной культуре, и в частности к русскому народному искусству, желании самостоятельно создавать декоративные изделия.

Результаты:

– Участие в городских и областных мероприятиях

– Призовые места на конкурсах разного уровня.

– Участие в школьных праздниках и делах (оформление школьных праздников)

– Эстетически оформленный кабинет (участие детей в оформлении кабинета)

Результаты проделанной работы позволяют сделать вывод, что использование изделий народных промыслов углубляет знания детей о народном искусстве, развивает эстетический вкус, обогащает изобразительное творчество. Учащиеся умеют различать изделия разных народных промыслов, рисовать узоры по изделиям народного декоративно-прикладного искусства, и свободно пользуются не только кистью, но нетрадиционными способами создания узоров, самостоятельно намечают последовательность изготовления изделий.

Диагностические критерии технических навыков и умений оценки детских работ по декоративно-прикладному искусству:

– Способность рисования по замыслу;

– Умение подчинять изобразительные материалы, средства, способы изображения собственному замыслу, поставленной изобразительной задаче: выбор изобразительного материала, умение смешивать краски на палитре для

получения разных цветов и оттенков;

– Отсутствие изобразительных штампов;

– Уровень воображения, фантазии.

Конкурсная практика характеризуется целым комплексом целей. Одна из них – развитие учащихся, в процессе которого выступление на конкурсе становится итогом определенного этапа совместной работы ученика и преподавателя, весьма ценным показателем ее качества.

От школьной системы контроля успеваемости детей – зачетов, экзаменов, контрольных уроков, открытых концертов – конкурсы отличаются наличием

соревновательного компонента, требующего особенно высокой степени мобилизации способностей и усилий как детей, так и педагогов. Открывается возможность выйти за пределы рутинного учебного процесса, постоянного круга общения: получать новые впечатления от общения с коллегами, расширять во многих отношениях профессиональный кругозор, сравнивать собственные достижения с успехами коллег, видеть и оценивать общий уровень детской исполнительской культуры и т. п.

Существуют разные типы конкурсов. Представляется целесообразным обратить внимание на получающие ныне все большее распространение конкурсы фестивального типа, не связанные жесткими условиями ограниченного количества наград и строго регламентированными программами.

Конкурсы-фестивали, ставшие популярными в последнее время и значительно обновившие современную конкурсную практику, больше отвечают культурно-образовательным потребностям общества. Это - отличные стартовые площадки для учащихся, они вовлекают в конкурсный процесс большее количество участников и педагогов, чем традиционные, «академические», конкурсы, служат хорошим дополнением к учебному процессу. Исполнительские конкурсы-фестивали осуществляют комплексную программу, в которую заложен широкий спектр музыкально-образовательных, художественно-творческих, педагогических и психологических проблем. Главная направленность такой программы - развитие творческой личности учащихся. Не менее важно вовлечение в этот процесс родителей, которые не всегда верно понимают цели и смысл соревнования юных исполнителей, а в русле конкурса-фестиваля естественно вовлекаются в дело художественного воспитания ребенка.

В конкурсах-фестивалях создается ситуация, не травмирующая детскую психику, что, к сожалению, часто происходит в ходе традиционных конкурсов. Все дети получают те или иные знаки поощрения, тогда как степени и градации (первые, вторые и другие места), принятые в обычной конкурсной практике, для детей, особенно маленьких, часто абстрактны.

Главное для конкурсанта, тем более маленького, почувствовать сцену, себя на этой сцене, посмотреть на других, услышать мнение и советы. Только если все это доставляет ему удовольствие, а не сплошной стресс, этим имеет смысл заниматься.

Несколько слов о возрастных ограничениях: если конкурсы и фестивали строго профессиональные и рассчитаны на состоявшихся авторов, то вряд ли стоит ребенку там участвовать - для него это будет слишком большая психологическая нагрузка. Если же в конкурсе-фестивале принимают участие дети разной степени подготовки и разных возрастных

групп, то это может оказаться весьма интересным и полезным опытом для ребенка.

Соревнование является важной характеристикой роста и развития детей. Организованные на должном уровне соревнования могут быть полезны как для общего развития ребенка, так и сыграть активную роль в формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления, закалки характера. Через соревнование ребенок формирует собственное представление о своих возможностях, самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах, учится рисковать, приобретает первый опыт "разумного авантюризма".

Положительный опыт, приобретенный во время участия в соревнованиях, может впоследствии найти отражение в активном образе жизни на протяжении многих лет.

Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции, конкурсы и фестивали выполняют важнейшую функцию развития и социализации детей.

Неотъемлемой частью процесса творческого роста в понимании востребованности получаемых навыков являются просмотры работ учеников на, как правило, тематических выставках и конкурсах. Оценки и отзывы о работах дают посторонние люди. И это, особенно для начинающих, очень важное событие, готовиться к которому приходится с особой тщательностью. Для педагога это не меньшее волнение и всегда ожидание оценки своих подопечных, как итог о проделанной собою работе. Многолетний опыт участия и проведения данного рода мероприятий, несомненно, упрощает механику подготовки. Но не более того. Дети растут, развиваются и постигают ступени мастерства по-разному. Плюс частые смены интересов и настроения как у любого нормального человека, просто творческий кризис, детская необязательность. Потому и приходится каждый раз, просматривая расписание конкурсов и выставок, делать выбор на принятие решения об участии. И дело да же не в результате – хоть и это немаловажно – в непредсказуемой реакции учеников, особенно младших.

Выставки разных уровней проводятся постоянно. Чтобы не быть застигнутым врасплох, необходимо постоянно просматривать и обновлять анонсы выставок и конкурсов. Планы на участие составляются как правило на квартал и полгода. Итоговые – подведение черты учебного года. Планирование участия, как правило, даёт время на техническую подготовку учеников к мероприятию. Без изменения учебной программы можно всегда дать дополнительные техники и навыки, необходимые для условий конкретного конкурса.

По окончанию подготовительного процесса выставки или конкурса ученикам предлагается выполнить одну или несколько работ по теме с оговоркой о перспективном участии лучших работ в выставке. Основное ограничение выставок и конкурсов – количество участников от одной организации школы искусств. Если старшие ученики уже привыкли к системе предварительного отбора и, как правило, относятся к этому вполне спокойно, то вот с младшими бывает очень сложно. Порою приходится применять немало усилий, для того, что – бы ребёнок не потерял интереса к выбранному увлечению и в порыве детской «неоценённости» не потерял желания учиться. К счастью и это бывает нечасто.

Предварительный просмотр в составе комиссии самих потенциальных участников даёт немало материалов на обсуждения ученикам. Но это очень необходимая часть обучения – объективно смотреть на творение рук своих. Учиться видеть свои и чужие успехи и промахи. Учиться делать выводы и не забывать их. Преодолевать страх чужой оценки и не терять желания творить! Быть смешным, быть серьёзным, быть собой. Учиться и не бояться отстаивать свои взгляды, своё видение, своё понимание. Делать богаче свой внутренний мир и делиться с товарищами. А педагогу необходимо запоминать всё – каждую эмоцию, каждую реплику. Это для него основа для раскрытия каждого индивида, потенциала, перспективы. Без индивидуального анализа по работе с учеником сложно строить планы на его творческое развитие.

Кульминацией творческого процесса для учеников любой школы является демонстрация их работ на выставке. Интересный факт – большая выставка или не очень, местная или областная, вообще масштабность мероприятия – это незначительный факт для волнения ученика. Сама работа, отношение к своему творению, собственный внутренний настрой оказывают куда более значительное влияние на настроение во время выставки. Часто выездные выставки посетить участникам не выдаётся возможности – отдалённость, время проведения, да и просто учебный процесс то же ведь никто не отменял. Когда же такая возможность есть, упускать её нельзя ни в коем случае. Это всегда праздник эмоций! На выставках, где представлены работы многих десятков школ искусств, всегда есть на что посмотреть.

Тем более, когда это выставки по декоративно – прикладному искусству. Изобилие ярких красок, форм и технологий. А в детских работах это улыбки, солнце, радость! Смешные и несуразно яркие, серьёзные и на грани фантастики. Внутренний мир детей в творческой реализации ошеломляет. Здесь нет рамок, комплексов, суетного бытия. Конечно же, каждая такая выставка – праздник. И дети, как зрители и участники этого праздника, только добавляют тепла и радости. Сколько большого и прекрасного они уносят с таких мероприятий? Остаётся только гадать. Но желание посещать выставки и продолжать творить видимо немного заразно. Конечно же, для учеников это незаменимый урок – демонстрация практически неограниченных возможностей их творческого инструмента. А инструменты их – руки и воображение. Декоративно – прикладное искусство как вид творческой реализации далёк от исчерпания своих постоянно увеличивающихся возможностей. Может потому дети с такой самозабвенностью и отдаются поиску красоты реализации в практически бесконечном океане декоративно – прикладного творчества. Для них это красивая творческая игра. А играют они самозабвенно! Среди даже этого праздник игроков всё равно находятся лучшие. Взрослая объективность необходима для стимулирующего фактора развития творческой дисциплины и развития технического мастерства. И радуга впечатленных призёров и лауреатов покидает закрытие выставки с непреодолимым желанием творить и радовать своими работами не покладая рук. Это не просто радость победителя – это оценка его умений, мыслей, фантазии.

Все ученики одинаково восторженно принимают этот факт. Всегда это приносит преподавателю благодарного воспитанника, начинающего доверять ещё больше желанию учителя дать самое лучшее. Оценка творчества ребёнка в виде поощрения на конкурсе является, пожалуй, самым действенным способом стимулирования желания продолжать изучение творческого процесса. Непостоянство современного подрастающего поколения итак уже стало почти нормативным понятием. Для кругозора это очень даже и неплохо, но вот для занятия видами искусств это недопустимо. Очень важно публичное стимулирование творческих успехов – и заслуженно, и перспективно для развития творческих способностей ученика.

Как отдельный положительный момент можно выделить развитие демонстрации работ через интернет – порталы: социальные сети, информационные сайты и личные странички. Конечно, как источник для полного проникновения в тонкости и глубину работ это не подходит, а вот как источник дополнительной популяризации и привлечения к творчеству – особенно декоративно – прикладному творчеству – это вполне себе неплохой механизм. Плюс расширяются границы удалённого общения и обмена информацией и опытом.

В данной работе сложно в широком спектре отразить все тонкости развития творческих способностей детей. Тем более кто каждый ребёнок несомненная личность во всей широте и красоте своего миропонимания. Умение учителя не разрушить видение детской красоты мира несомненно важнее, чем результаты быстрого освоения техник в ущерб творческого начала. Вот так и балансируешь между процессом обучения ребёнка и его развитием как творческой личности. Непросто всё с детьми, ответственно. И радостно, когда есть хорошие результаты. Выводы делать в таких вопросах всегда непросто, а порою это просто лишнее. Вопрос творческого воспитания это всегда поиск и волнение. Для этого и самому наставнику нельзя стоять на месте.

Заключение

Развитие творческого потенциала человека является одной из центральных линий его личностного развития, что и обусловило мое обращение к разработке программы развития творческого потенциала учащихся. Мы рассматриваем творческое развитие как реализацию человеком собственной индивидуальности, отражающей уникальность каждого отдельного человека. Внутренняя жизнь человека — это, прежде всего эмоциональная жизнь; самодостаточным выражением человеческой индивидуальности для нас являются эмоциональные состояния и реакции человека, содержание и модальность которых безошибочно указывают на истинное отношение человека к происходящему.[3.39]

Наше исследование показало, что для развития творческого потенциала человека надо в первую очередь обращаться к его эмоциональным состояниям и реакциям. Принимая и поддерживая эмоциональные состояния и реакции человека, мы способствуем проявлению его индивидуальности и творческого потенциала. Систематическое обращение человека к собственным эмоциональным состояниям и реакциям и их подтверждение дает ему ощущение выраженности, собственной уникальности.

Созданная нами программа развития творческого потенциала учащихся, с соблюдением условий безоценочного принятия и поддержки эмоциональных состояний и реакций учащихся, создания атмосферы психологической безопасности, а также проблемности, диалогичности, индивидуализации, представляет собой надежный инструмент развития творческого. Механизм развития творческого потенциала через эмоции, через проявление человеком своей индивидуальности универсален; он работает во всех возрастах. Но она должна осуществляться с учетом возрастных новообразований детей.

В младшем школьном возрасте эта работа строится с учетом интересов детей, лежащих в предметном мире. Возможность выразить эти интересы через свое эмоциональное отношение к окружающему дает детям ощущение выраженности собственной уникальности. Характерная для младших школьников ориентация на взрослогых – как авторитет и образец для подражания – делает этот подход в руках педагога мощным развивающим средством, позволяющим быстро добиваться не только повышения уровня творческого и интеллектуального развития детей, но и позитивных изменений в их поведении, проявляющихся в возрастании ответственности за свое поведение и ощущение большей свободы в общении.

Для подростков чрезвычайно значимым является их собственный внутренний мир — мир тайных переживаний и его выражение в общении со сверстниками. Основными линиями работы по развитию творческого потенциала с подростками является расширение репертуара средств эмоционального самовыражения, овладение коммуникативными умениями и навыками и умением ставить и решать проблемы.[3.27]

Освоение коммуникативных умений и навыков осуществляется на основе эмоциональной поддержки другого человека, на основе построения помогающих отношений. Педагог, ведущий занятия по разработанной нами программе, выступает как носитель определенных ценностей — ценностей психологической безопасности и поддержки в общении. Эти ценности усваиваются детьми и становятся их собственными.

ДПИ является источником творческой деятельности. Художественные достоинства произведений, тщательная выверенность форм и содержания орнаментальных композиций заставляет нас постоянно искать и находить в ДПИ яркие и доступные образы для применения их в практике эстетического и нравственного формирования личности дошкольника.

Знакомство детей с ДПИ позволяет показать особенности и традиции каждого вида, вариативность узоров, некоторые приемы мастеров и побуждает желание и навыки в создании композиции, развить творческие способности.

Выполняя работы по мотивам народного орнамента, дети учатся понимать принципы художественного обобщения, познают приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, положение элементов на плоскости предмета.

Эстетическое и трудовое воспитание средствами декоративно-прикладного искусства тесно связано с образованием и обучением, а эффективность этого единства во многом зависит от организационно-методического уровня постановки учебно-воспитательного процесса.

Декоративно-прикладное творчество один из видов изобразительного искусства, является составной частью искусства народа и несет в себе духовные и эстетические ценности, накопленные трудом и талантом многих поколений.

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус.

Универсальность описанных механизмов развития творческого потенциала учащихся подтверждается тем, что они срабатывают и на взрослых людях; использование развивающей программы с учителями приводит к развитию их творческого потенциала.

Литература:

1. Возрастные возможности усвоения знаний. /Под ред. Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. – М., 1966-326с.

2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1968-172с.

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб., 2002-146с.

4. Народное искусство и детское творчество, Грибовская А.А.

Издательство: Просвещение, 2006- 160с.

5. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989-168с.

6. Развитие творческого потенциала личности школьника /Вопросы психологии. 1996. № 3. С. 28—34. — 0,5 п.л.

7. Киселева М.В. "Арт-терепия в работе с детьми". СПб.: Речь, 2008-160с.

8. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. М.: Издательство Института Психотерапии, 2009. - 90с.

9. Горский В.А. Методологическое обоснование содержания, форм и методов деятельности педагога дополнительного образования // Дополнительное образования. – 2003-336с.

10. Дополнительное образование детей. / Под ред. Лебедева О.Е. – М.: ВЛАДОС, 2000-194с.

11. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000-170с.

12.Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: Учеб.-метод.пособие: Для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2006-160с.

13. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития:учеб. пособие для вузов / В. Б. Кошаев. - М.: Владос, 2010-240с.

14. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. /Под ред. Т.Я.Шпикаловой и Г.А.Поровской. – М.: Гум.-изд.центр “ВЛАДОС”., 2000- 120с.

15. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.– М., 1990-245с.

16. Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2014 новый 273-ФЗ. рф

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"