Создание условий для реализации творческих способностей на занятиях декоративно – прикладного искусства.

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. .

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

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;

Необходимым является включение специальных занятий и методов по развитию творческого мышления, в программу работы 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;

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.

***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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.