Управление образования администрации Собинского района

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования Собинского района

Центр дополнительного образования

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРУСОВОЙ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Тема: «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ «БИСЕРНЫХ СКАЗОК»

2022 год

1. Условия возникновения опыта

Опыт моей работы складывался на протяжении нескольких лет в условиях Центра дополнительного образования. Стоит отметить, что заниматься в объединение могут прийти все дети без ограничения (за исключением возрастных). Единственное условие – желание самого ребенка. В самом начале обучения по программе провожу мониторинг готовности ребенка заниматься творчеством, его мотивацию на получение знаний и навыков по данному направлению *(приложение1)*.

Одной из важных задач педагогической теории и практики эстетического воспитания и художественного образования обучающихся в дополнительном образовании является формирование художественно-эстетических способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства. Под формированием художественных способностей,учащихся понимается совокупность знаний, умений и навыков, приобретаемых ими при изготовлении изделий. Эти изделия характеризуются художественно-эстетическими свойствами, имеют непосредственное практическое применение в жизни человека и основаны на народных традициях. Поэтому занятия в объединении строятся по принципу разностороннего развития личности воспитанников, на основе индивидуального и дифференцированного подходов. Моя задача была найти решение проблемы творческих способностей учащихся, найти методические рекомендации обучения бисероплетению, найти приёмы развития творческих качеств личности учащихся, обеспечить готовность воспитанников наследовать духовные ценности декоративно-прикладного искусства.

Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера, возвращаются в моду вещи «ручной работы». Занятия бисероплетением вызывает у обучаемых большой интерес. Пользуясь техникой бисероплетения, без значительных финансовых затрат, они создают различные изделия: украшения из бисера, сувениры (ручки, брелоки, игрушки), декоративные панно и предметы интерьера: подсвечники, подстаканники, рамки под фотографии и т.д.Изучение особенностей бисероплетения и приёмы плетения в традиционной технике, знакомство с секретами бисерного мастерства помогают многим детям открыть новые пути в жизни, в их дальнейшей профориентации, а творческий потенциал детей поможет возрождению нашего народного творчества.

2. Актуальность опыта

Дополнительное образование детей – уникальная сфера образования, которая объединяет воспитание, обучение, развитие подрастающего поколения. Одной из основных задач системы дополнительного образования детей в современных социальных условиях является оказание помощи обучающимся адаптироваться в обществе, в реализации личностного потенциала, в развитии творческих способностей. Наиболее полно данные задачи реализуются в декоративно - прикладном творчестве, в частности, в бисероплетении.

Стремление к красоте неотъемлемо от человеческой природы. Оно было присуще людям всегда. Бисероплетение как один из видов декоративно- прикладного искусства является одним из проявлений национальной культуры. Все культурные ценности, накопленные человечеством - результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.

В общеобразовательной школе на уроках технологии учащиеся знакомятся с азами декоративно - прикладного искусства, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить запросы родителей и детей, поэтому для наиболее заинтересованных детей и подростков в Центре дополнительного образования вот уже более 20 лет открыто детское объединение «Бисероплетение», где они более углубленно изучают основы и технику бисероплетения.

Именно декоративно-прикладное искусство готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у обучающихся складывается отношение к собственной декоративно-прикладной деятельности.

В этой связи мой опыт весьма актуален, поскольку современная ситуация в стране предъявляет системе дополнительного образования детей социальный заказ на формирование целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых нравственных качеств. Актуален сегодня и такой важный вопрос, как развитие творческих способностей учащихся в теории и практике обучения, так как исследования последнего времени выявили у детей и подростков значительно большиевозможности, чем предполагалось ранее, усваивать новое как в привычной, так и в нестандартной ситуации.

В современной педагогике все больше намечаются тенденции к перемещению акцента с методов, обеспечивающих процесс усвоения знаний, на технологии, позволяющие обеспечить общее развитие личности ребенка. Уровень развития творческих способностей зависит от содержания и методов обучения. На моих занятиях используются такие активные методы обучения, как коллективное творческое дело, метод проекта, игровые технологии. Среди прочих - бисерная сказка.

Метод обыгрывания сказки позволяет: улучшить взаимопонимание между обучающимися; развить речь и навыки общения, построения диалога; задействовать воображение, фантазию и творческое мышление; развить мелкую моторику; снять эмоциональное напряжение.

Можно затеять настоящий театр или использовать при постановке подручные материалы – игрушки, куклы. Здесь нужно начать анализировать участие ребёнка с самого начала, – за какого персонажа он захотел играть? Можно дополнительно спросить, почему он выбрал именно этого героя? Если в ходе постановки ребёнок сам примеряет на себя роль, то важно напомнить ему, что он должен как можно убедительнее передать характер сказочного героя. Ребёнку придётся вжиться в роль, примерить на себя модель поведения, почувствовать положительные и отрицательные эмоции. Причём при постановке характер, как правило, бывает в утрированной форме, чтобы было проще его изобразить. А педагог внимательно следит за интонациями, жестикуляцией и мимикой ребёнка, чтобы определить направление дальнейшей работы. Второй вариант обыгрывания сказки – это кукольный спектакль. При совместном изготовлении кукол можно многое сказать о психоэмоциональном состоянии ребенка, – какие материалы, цвета он берёт для одежды, на какие детали делает акцент.

3. Ведущая педагогическая идея опыта

Применение метода бисерной сказки при обучении бисероплению способствует развитию творческих способностей обучающихся.

4. Новизна опыта

На сегодняшний день повысить эффективность организации воспитательного и образовательного процесса помогают новые информационные технологии и методы. Повысить эффективность реализации программы по бисероплетению, способствовать развитию их творческих способностей помогает использование бисерной сказки. Создание из бисера героев будущей сказки, создание авторских сюжетов самими обучающимися позволяет назвать данный опыт обладающим элементами новизны.

5. Теоретическая база опыта

Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчеством людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития - одной из важнейших задач в воспитании современного человека.

Проблемы творчества широко разрабатывались в отечественной психологии. В настоящее время исследователи ведут поиск интегрального показателя, характеризующего творческую личность. Этот показатель может определяться как некоторое сочетание факторов или же рассматриваться как непрерывное единство процессуальных и личностных компонентов творческого мышления (А.В.Брушлинский).

Большой вклад в разработку проблем способностей, творческого мышления внесли психологи, как Б.М. Теплов, С.Л.Рубинштейн,Б.Г.Ананьев, Н.С. Лейтес, В.А.Крутецкий, А.Г.Ковалев, К.К. Платонов, А.М.Матюшкин, В.Д.Шадриков, Ю.Д.Бабаева, В.Н.Дружинин, И.И.Ильясов, В.И. Панов, И.В. Калиш, М.А.Холодная, Н.Б.Шумакова, В.С.Юркевич и другие.

Придерживаясь позиции ученых, определяющих креативные способности как самостоятельный фактор, развитие которых является результатом обучения творческой деятельности учащихся, выделяют компоненты творческих (креативных) способностей обучающихся:

* творческое мышление,
* творческое воображение,
* применение методов организации творческой деятельности.

Американский психолог Фромм говорил, что творчество – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта. Основными показателями творческих способностей являются беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелостью.

Творческий человек, как правило, более успешен во всем – от простого общения до профессиональной деятельности. Творческие способности помогают человеку находить оригинальные решения сложных проблем. Именно поэтому необходимо стимулировать мотивацию учащихся к творчеству, создавать условия для развития их творческих способностей.

В процессе овладения бисерными промыслами ребята приобретают навыки плетения, ткачества, вышивки бисером и стеклярусом, знакомятся с основами имиджа и дизайна. В ходе работы с бисерными материалами дети расширяют кругозор, повышают эстетический уровень и художественный вкус, а самое главное — учатся творчески мыслить, комбинировать, разрабатывать авторские модели бисерных изделий.

Изготовление бисерных украшений — деятельность, которая уникальна перспективным видением всего процесса. Продумывая модель, ребята хорошо представляют объект своей работы. Дети овладевают различными приемами плетения, вышивки и ткачества, что стимулирует самостоятельную творческую деятельность и, как следствие этого, развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала личности. Вкладывая в свою работу любовь и талант, ребята создают простые и наивные изделия, но в них проявляются их взгляды и чувства.

В процессе развития творческих способностей, обучающихся средствами бисерного плетения, происходит переоценка детьми уровня имеющихся у них знаний, умений и навыков, повышается личная самооценка и уверенность в своих способностях, повышается творческая активность. По желанию ребёнка бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут превратиться в веселую игрушку, нарядное украшение или новогодний сувенир. А если это результат коллективной работы- в бисерную сказку.

Любую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в виде выполнения определенных заданий.

Сущность требований к творческим заданиям на основе анализа литературы (Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухвалов, А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин и др.):

• открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);

• соответствие условия выбранным методам творчества;

• возможность разных способов решения;

• учет актуального уровня развития;

• учет возрастных особенностей учащихся.

Бисерная сказка как средство развития творческих способностей решает множество задач, связанных с развитием ребёнка:

• раскрытие и активизация творческого потенциала;

• развитие фантазии и образного мировосприятия;

• знакомство с миром общечеловеческих ценностей, вековой народной мудростью, приобщение к бытовой культуре и опыту предков;

• регуляция самооценки, нейтрализация психологических проблем (страхи, враждебность, гиперактивность);

•формирование богатой, образной речи, совершенствование коммуникационной сферы ребёнка;

• оттачивание правильного произношения, артикуляции, речевого дыхания, развитие пальчиковой моторики и пространственного мышления;

• развитие умения выстраивать монолог, вести диалог с собеседником;

• решение проблем социальной адаптации, воспитание безопасной модели поведения, культуры здорового образа жизни.

Все эти выводы получены на основе анализа и обобщения опыта зарубежных и отечественных специалистов в области психологии и педагогики. В своей работе яопираюсь на исследования таких психологов и педагогов как: А.Л.Венгер, Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, И.В.Вачков, В.А.Сухомлинский, О.Я.Савченко, М.М.Зиновкина, А.В.Шегаева, Р.С.Немов - и многих других.

6. Технология опыта

Цель:

Обеспечить максимально благоприятные условий для раскрытия творческого потенциала обучаемых на основе использования метода бисерной сказки

Задачи:

1. Изучить опыт по поставленной проблеме на основе библиографического анализа.

2. Произвести отбор содержания обучения учащихся бисероплетению, используя технологию КТД, метода проектов, метода бисерной сказки.

3. Разработать и апробировать различные упражнения, задания, обучающие вести работу поэтапно от разработки композиционных эскизов до завершающего этапа при создании бисерной сказки как средства повышения творческих возможностей учащихся.

4. Разработать творческий проект по декоративно - прикладному искусству в технике бисероплетения «Бисерная сказка».

Для того чтобы развивать у детей способности к творческому мышлению, я стараюсь постоянно создавать ситуацию творческой, учебной деятельности, способствующей раскрытию и развитию природных творческих дарований, ситуацию успеха, когда я ожидаю успехов у детей и они действительно их добиваются, даже если считались не очень способными.

Я целенаправленно развиваю у обучающихся подвижность и гибкость мышления, учу их рассуждать, мыслить, самим делать выводы, находить новые оригинальные подходы к изготовлению продукта своей деятельности, обучая их посредством современных педагогических технологий, разработанных мною учебных заданий,упражнений.

Работа объединения «Бисероплетение» в значительной степени способствует развитию индивидуальных способностей учащихся, вызывает у них стремление овладевать знаниями и умениями сверх обязательных программ. Занятия не только вооружают детей умениями и навыками, но и помогают осознать свою силу творца. Они будят творческую активность, учат вносить изменения в технологию изделия, осуществлять собственные замыслы. В результате этого каждая созданная ребенком вещь имеет свою индивидуальную неповторимость. Дети неистощимы на выдумку, они относятся к изготовленным вещам с огромной душевной теплотой, им весело и радостно их делать потому, что стремление воображения к воплощениям и есть подлинная основа и движущее начало творчества.

Разнообразить занятия помогает использование современных технологий, в частности, метод проектов, КТД, метод бисерной сказки.

Как правило, в детском объединении одновременно занимаются 10-12 учащихся. Учебные задания в объединении рассчитано на 4часа в неделю. Они строятся на тесной взаимосвязи обучающихся и мною, организации успешной совместной деятельности, творческом диалоге. В ходе общения учащиеся вовлекаются в процесс совместного мышления, совместной деятельности. Это сотворчество и создаёт наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребенка и развития его творческих способностей.

Одно из основных условий развития креативных способностей обучающихся связано с обучением языку народного декоративно-прикладного искусства, с освоением средств художественной выразительности. Эта работа ведётся поэтапно: от обучения умению анализировать средства художественной выразительности в произведениях декоративно-прикладного искусства к формированию умений применять эти средства в практической работе при создании декоративных работ.

В процессе приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству я особо важное значение придаю включению в занятие по бисероплетению активных средств эмоционально-образного воздействия — слова, музыки, зрительных образов. Такое комплексное использование разных видов фольклора — устно-поэтического (сказки, пословицы, поговорки, обрядовые тексты и др.), а также музыкального и изобразительного — помогает осознать обучающимися нерасторжимую целостность народной культуры.

Создание сказок в объединении происходит поэтапно: сначала учащиеся выполняют «главных действующих лиц» из бисера в технике плоскостного параллельного плетения (каждый выполняет по одному персонажу сказки) и оформляют их как марионетки (присоединили леской на деревянную шпажку). Для каждой сказки свое количество персонажей: «Волк и козлята» 12 героев (волк, коза, семь козлят, два зайца, сова) и бисерные цветы для оформления сказочной полянки); «Муха Цокотуха» - 10 героев (две мухи, комар, паук, блошка, два кузнечика, пчела, бабочка, жук) и бисерный самовар; «Дюймовочка» - 11героев (две Дюймовочка, ласточка, мышь, крот, жук, принц, рак, две рыбки, бабочка). Следующий этап - самостоятельная работа для детей - поиск сценариев сказок. Из нескольких вариантов найденных в Интернете сценариев на общем прочтением каждого выбрается один, который корректируется под свою инсценировку. Продумывание оформления сцены и музыкального сопровождения – это еще один из этапов создания сказки. Далее распределяются роли, проходят репетиции и наконец, представление сказки. В инсценировке сказки задействован, бывает каждый ребенок из группы, который показывает и бисерную работу (персонажа сказки), и свои актерские возможности (*Приложение 2*). Последний этап - это анализ проделанной работы.

7. Результативность

«Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву, на которой

особенно успешно они произрастают». Слова выдающегося педагога -

музыканта Г. Г. Нейгауза ярко подчеркивают то, как необходима творческая

среда для взращивания таких талантливых ростков.

Сравнивая результаты творческой деятельности детей в начале года и в конце, можно заметить разницу в уровне овладения детьми бисероплетением. По результатам видно, что в начале года у детей преобладает низкий и средний уровень, высокий уровень почти у единиц детей, и то не по всем показателям. В конце года средний и высокий уровни заметно повысились. На основе проделанной работы я увидела, что у детей возрос интерес не только к освоению технологии бисероплетения, но и к творческому выражению своего «Я». Они стали творчески всматриваться в окружающий мир, приобрели опыт эстетического восприятия. У детей повысился не только уровень творческих способностей, но и стал очевиден личностный рост каждого воспитанника.

- Дети приобрели ценный опыт творческого воплощения замыслов, опыт партнерских отношений, активного взаимодействия на основе творческой деятельности, стали раскрепощенными, инициативными, научились более свободно выражать свои мысли.

- У детей развилось чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, чувство фактурности и объёмности.

- Дети ушли от стереотипных образов, их работы стали ярче и разнообразнее, оригинальнее и интереснее по содержанию, выполнены через призму своего индивидуального видения.

- Воспитанники научились терминам и понятиям, научились понимать их смысл.

- Дети научились создавать новое, оригинальное, проявлять творчество, фантазию.

По итогам проведённой работы видно, что обучение детей бисероплетению посредством активных форм и методов, как, например, бисерная сказка, активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально положительное отношение к процессу работы, способствует эффективному развитию воображения и восприятия (*Приложение 1*).

Были созданы и продемонстрированы для учащихся других объединений бисерные сказки: «Волк и козлята», «Муха Цокотуха», «Дюймовочка». Из персонажей этих сказок оформлены панно (коллективная работа), которые приняли участие в итоговой выставке детского творчества «Величальная красоте» МБУ ДО ЦДО *(Приложение 3).*

Педагогом создана методическая разработка занятия «В гостях у сказки» *(Приложение 4)*.

8. Адресная направленность

Данный опыт может быть использован как педагогами дополнительного образования, так и школьными учителями на уроках технологии. Можно создавать бисерную сказку и дома для семейного просмотра.

9. Используемая литература

1. Вачков И.В.Сказкотерапия: Развитие самосознания через психологическую сказку. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; Ось-89, 2007. - 144 с.

2.Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. -М.:Знание, 1984.- 400с.

3.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967 – 93с.

4.Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. Заведений: 4-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн. 1: Общие основы психологии. - 688 с.

5.Рындак В.Г. Творчество. Краткий педагогический словарь. –М. «Педагогический вестник», 2001г.-84 с.

6.Савченко О.Я. Современный урок в начальных классах / А.Я. Савченко. — М.: Магистр-S, 1997. — 256 с.

7.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский / Избранные произведения: в 5-ти т. — М.: Просвещение, 1976. — Т. 3.

8.Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева Практикум по сказкотерапии. — СПб.: ООО «Речь», 2000. - 310с.

9.Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности школьника // Вопросы психологии. 1996. №3 с. 28