

Лахман Татьяна Николаевна
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
г. Краснодар

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ»

С любимым делом жизнь в сто крат
милее,
Лишь надо приложить к нему терпение.
И мастерство становится смелее,
Когда приходит к сердцу вдохновение.

Работая преподавателем ДПТ уже 30 лет, руководствуюсь простой истиной: знания можно извлечь из книг, а мастерству научит педагог.

Чем богаче творческий потенциал педагога, тем вероятнее, что он обучит творчеству детей, выявит и будет развивать у них творческие качества. Чтобы учащиеся начали творчески применять полученные знания, у них должна возникнуть потребность в этом. [1. С.35] Поэтому, в процессе подготовки к занятиям необходимо просто находить что-то необычное, новое, увлекательное. Таким примером могут служить новые техники ДПТ.

Вот уже более 20 лет я руковожу детским коллективом декоративно – прикладного творчества «Вдохновение», которому присвоено звание «Образцово – художественный коллектив». В коллективе занимаются дети от 9 – 16 лет. Дети – победители многих городских, краевых выставок, всероссийских и международных конкурсов.

За время обучения в нашей школе искусств на отделении ДПТ дети осваивают программы таких предметов, как Аппликация, Лепка, Вышивка

лентами, Вязание и Художественная обработка кожи. Программы вводят обучающихся в удивительный мир творчества, дают возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривают развитие у детей нестандартного мышления, творческой индивидуальности, художественно – конструкторских способностей. Навыки, знания и умения, приобретённые в коллективе на занятиях, оказываются полезными детям в дальнейшей жизни. Следуя этим идеям и принципам, и были разработаны мною эти образовательные программы, которые я и реализовываю, учитывая многолетний опыт работы, запросы детей и их родителей.

Программы занятий выбраны в соответствии со своими возможностями, материальным обеспечением учебного процесса, так как не требуют особых условий для своего выполнения, специального помещения и больших денежных средств.

Основа моей работы с детьми – привитие интереса к культуре своей Родины, своего родного Краснодарского края, к истокам народного творчества, любви к народным традициям и уважения к труду, развитие индивидуальных способностей обучающихся, воспитание нравственных качеств детей, формирование эстетического и художественного вкуса.

Как преподаватель с 30 летним опытом работы считаю необходимым развитие духовных качеств личности на занятиях, а также на внеклассных мероприятиях. Цель проведения внеклассных мероприятий в том, чтобы дать учащимся возможность осмыслить значимость определённых исторических событий в жизни нашей страны и её народа.

Мероприятия могут иметь следующие формы:

1. Праздник (концерт);
2. Встреча с интересными людьми;
3. Тематический урок;
4. Экскурсии к памятным местам или монументам;
5. Конкурсы (внутри класса и между классами);
6. Тематические выставки;
7. Тематические классные часы;

Духовно – нравственная цель моей работы состоит в том, чтобы на основе взаимной симпатии с детьми наладить доверительный контакт, желание и

стремление обмениваться в процессе взаимодействия опытом духовной жизни.

Изучение народных традиций позволяет детям почувствовать связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость отечественной культуры, понять, в чем её уникальность. Младшие выполняют работы в технике аппликации из бумаги, ткани, природного материала. Старшие дети с удовольствием работают и с тканью и с кожей. Обычно тема работы природа, цветы, животные.

По душе всем работы о кубанских казаках, их жизни, работы, посвящённые Великой Победе.

Считаю необходимым развитие духовных качеств личности на уроках, а также на внеклассных занятиях. Ежегодно в нашей школе проходит акция - «Подарок ветерану». Детям предлагается несколько объектов труда, техник выполнения работ. За дело берутся все. От первоклашек, до выпускников отделения. Для ветеранов детьми готовятся подарки – футляры для очков, брелоки для ключей, открытки и прочее.

Глядя на работы детей, меня охватывает необыкновенная гордость, что нынешнее поколение способно понять и принять память о тех событиях, которые живут в наших сердцах, вот уже столько лет. Все меньше людей остаётся, которые пережили войну, поэтому эти встречи с ветеранами так много значат и для них, и для детей. Каждое новое поколение обязано знать, какой ценой завоёвана Победа! Дети с особым трепетом слушают рассказы ветеранов, мнение которых очень важно для них. Ветераны тепло отзываются о работах ребят.

Стараюсь создать возможность для развития патриотических качеств у школьников (выезжаем на экскурсии по городу, в музеи, на выставки, встречаемся с интересными людьми).

Я убеждена, что, создавая единую образовательную и воспитательную среду на занятиях, решая вопросы духовно - нравственного и патриотического воспитания, мы сможем сохранить духовное и физическое здоровье подрастающего поколения. А художественное творчество передаёт духовный опыт человечества, воспитывает связь между поколениями, содействует сплочению семьи, формирует интерес к истории своего рода.

Творить! Какое это счастье...

Когда ты вдохновлён, уходят все ненастья.

А если ещё любишь своё дело,
И учишь с увлечением и умело,
Считай, что ты не зря на свет родился,
Ты, точно, в этой жизни пригодился!

Бесталанных детей нет. Важно только вовремя научить их, раскрыть свои способности, поверить в себя. В наш тяжёлый век, когда у мам не хватает время посидеть со своей дочерью, научить или передать, если они есть, свои умения, наши занятия просто необходимы. Потребность и необходимость в трудовом обучении была всегда. Мастерство передавалось от поколения к поколению методом “Делай, как я”.

Аппликация является одним из интереснейших и увлекательнейших занятий, позволяющих внести в повседневный быт элемент выдумки и праздника. Она универсальна, так как ею вполне могут заниматься и младшие дети, и дети старшего возраста.

Поделки из ненужных вещей – это прекрасная возможность творческой утилизации мусора, который копится в каждом доме. Часто мы выбрасываем на первый взгляд совершенно ненужные вещи. Но, оказывается, им легко можно найти неожиданное применение. Взять любой материал и показать, как его можно использовать. Прежде чем выбросить ненужную вещь, нужно взять её в руки, рассмотреть и задуматься, что из неё можно сделать, показать её детям. Пусть они выскажут свои соображения, для чего эта вещь могла бы пригодиться. Имея использованные материалы и предметы, не боясь их испортить, дети наилучшим образом могут удовлетворить свою любознательность и потребность в творчестве. Remake – (англ) - переделка. Многие современные технологии носят это название. Сырьём служат уже использованные материалы: ткани, пряжа, бумага, пластик и т.д. Сохраняются природные ресурсы, а старые использованные и уже ненужные вещи, материалы получают новую жизнь.

Цель педагога натолкнуть учащихся на мысль, дать толчок воображению и изобретательности. Показать, что если к самому обычному материалу прикасаются руки любознательных, неравнодушных, трудолюбивых и творческих людей, то материал превращается в неповторимое изделие.

Поделки из ненужных материалов не просто блажь, а реальная необходимость и показатель стремления к меньшему потреблению, следовательно, к более рациональной жизни. [2. С.4]

Детям нужно показать, что использовать для работы можно всё! Это и упаковочный материал и вещи, которые со временем стали малы или пришли в негодность и др. Примерами работ можно доказать учащимся, что и на занятиях, и дома можно осуществить некоторые технологии переделок.

Поэтому не стоит спешить выбрасывать, казалось бы, ненужные вещи, а пересмотрев их, дать им вторую жизнь. Сделанные своими руками вещи приносят дому тепло и уют, друзьям – радость от оригинального подарка, а автору удовлетворение от хорошо выполненной работы и экономии семейного бюджета.

Цена таких вещей не рубли, а умение и терпение, желание сделать приятное своим родным и знакомым, фантазия и творчество. Во всех таких работах ценна неповторимость.

Важно научить ценить красоту, использовать свободное время с пользой, показать, как использовать интернет в нужном русле, для этого рассказать и помочь найти сайты, где можно познакомиться с прекрасными мастер - классами, работами и увлечь детей заниматься творчеством.

Необходимо дать детям возможность радоваться собственным открытиям, пусть очень маленьким с нашей точки зрения, но таким важным для детского восприятия. У детей должно быть много интересной творческой деятельности, позволяющей почувствовать себя человеком интересным, привлекательным для других. Процесс обучения творчеству должен строиться так, чтобы каждый ученик мог выявить и развить свой комплекс способностей, учиться познавать самого себя. [1. С.45]

Необходимо придерживаться простых истин:

- 1) верить в силы ребёнка и помогать обрести эту веру ему;
- 2) быть умелым помощником, оставляя в душе ребёнка чувство самостоятельности сотворённого;
- 3) не давать ему останавливаться и топтаться на месте, пробуждать интерес к более трудным задачам;
- 4) но помнить, что конечная цель – не сами задачи, а развитие во время их решения;
- 5) обучать в активном действии и в живом непринуждённом общении;
- 6) быть искренним;
- 7) сопереживать: радоваться и огорчаться вместе с ним, делить удачу и неудачу пополам.

То, что мы создаём с детьми, играет важную роль в их общем развитии. Занятия лепкой, аппликацией, вышивкой и вязанием – замечательные способы повлиять на развитие творческих способностей

детей. У детей развивается художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного.

Лепка развивает чувства осязания обеих рук, ребёнок работает пальцами, чаще всего десятью, а это способствует развитию речи, памяти. Лепим мы из пластилина, солёного теста, самоотвердевающей глины и из полимерной глины с последующим запеканием изделия. Лепка приносит детям кроме удовольствия и огромную пользу. Активизируется работа пальцев рук, мозга, идёт полное расслабление тела и души.

Вязание увлекательнейшее и полезное занятие. Ручное вязание на спицах и крючком в последние годы перестали называть бабушкиным занятием, и оно стало одним из наиболее популярных видов рукоделия. Интерес к ручному вязанию продолжает расти с каждым годом. Постоянно совершенствуясь, оно дополняется новыми идеями, деталями, удачно комбинируется с другими элементами прикладного творчества.

Сколько радости приносит готовая вещь, в которой все от выбора модели до окончательной отделки выполнено своими руками. Такая вещь всегда уникальна, так как каждый ребёнок обязательно вносит в неё новый, свой собственный штрих. Кроме того, сама работа по вязанию действует очень благотворно, позволяя расслабиться, побыть наедине с собой.

Ручное вязание способствует развитию трудовой и творческой активности у детей, усидчивости; дети приобретают навыки работы в коллективе, дети оказывают помощь друг другу, при этом развивается чувство взаимопомощи.

Занятия обеспечивают эмоциональное благополучие обучающихся, дают возможность самовыражения через творчество и получения удовлетворения результатами своего труда, способствуют развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения.

Удовлетворённые полученными результатами, дети стремятся опять, проявить себя, показать то, насколько широко они могут мыслить.

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные формы выражения при изготовлении различных изделий.

Всё начинается с удивления. Ребёнок удивляется, вдохновляется, чтобы сделать предложенную работу своими руками. Но для этого необходимо вдохновение самого преподавателя и огромный запас времени,

чтобы выполнить предлагаемые объекты, разобраться в технологических приёмах их изготовления и показать учащимся.

Старшие дети по фотографиям и описанию могут представить объект труда, а младшим обязательно необходимо посмотреть и потрогать, чтобы «загореться» и захотеть сделать его своими руками. Поделки в большой мере удовлетворяют любознательность обучающихся. Здесь всегда есть новизна, творческое искание, возможность совершенствовать результат.

Работы у детей получаются разные, и важно при этом заметить особенности каждого. Никогда не настаиваю, чтобы работа ребёнка была похожа на образец, этого и не должно быть, у каждого своё видение. Своя фантазия.

Можно сравнить свои работы, оценить и сделать выводы, что удалось. У ребёнка возникает чувство удовлетворённости, искренней радости за свой успех, приобретается уверенность в том, что он может от начала до конца создать необходимую ему вещь.

Работы используются в качестве подарков, при оформлении выставок в кабинете и школе, мы оформляем выставочные стенды и проводим выставки художественного творчества, праздники, фестивали, принимаем участие в многочисленных конкурсах.

На занятиях декоративно - прикладным творчеством часто использую поисковые, творческие задания. Прежде, чем приступить к выполнению того или иного изделия, детям предлагаю самим определить разработать эскиз, алгоритм действий, определить дизайнерское решение. Конечно, времени занимает больше, т.к. предложить детям общий шаблон работы и один вид материала проще, чем подбирать каждому ребёнку свой материал, и объяснять, как выполнить ту или иную деталь, но в этом и заключается процесс творчества.

Тогда и ребёнок, и педагог находятся в непрерывном поиске. Таким способом достигается возможность разнообразить выставки. После обсуждения предложенного, предлагаю свои варианты или фотографии ранее выполненных работ. Детям остаётся только выбрать. При этом на занятиях создаётся благоприятный психологический микроклимат, способствующий стимулированию творческой активности детей, где преподаватель является не строгим руководителем учебного процесса, а доброжелательным помощником. Ребёнку предоставляется возможность решать творческие задачи совместно с педагогом.

Развитыми творческими способностями обладают далеко не все. Как и все остальные процессы, творчество нужно выявлять, формировать и развивать.

Как известно, в детском возрасте очень большую роль играет фантазия и воображение ребёнка. Воображение и фантазия помогают людям и в отношениях, и в работе, но что самое главное – творческие люди умеют выражать свою индивидуальность.

Это помогает им достичь успеха в любом деле. В будущем человеку, умеющему мыслить неординарно, искать решение нестандартными путями, будет проще выбрать профессию и найти в жизни свой путь.

Творчество начинается с желания что-либо создать своими руками. Те, кто становятся на путь творчества, движутся к вершинам искусства. Может быть, не всем суждено достигнуть его высот, но творческий процесс возвышает и совершенствует человека. Важно помнить, что творческие способности начинаются с умения мыслить творчески.

Воспитывать в детях потребность к созданию красивых вещей - дело важное. Если их приучать к этому с раннего возраста, то впоследствии, став взрослыми, они всегда будут стремиться к красоте.

Моя обязанность – помочь каждому ребёнку на пути развития творческих способностей. Девизом и руководством к действию стала фраза: «Творческую личность может воспитать только творческая личность».

Я - счастливый человек, я живу в гармонии со своим внутренним осознанием выбранной профессии, которое продолжает набирать баллы за достигнутые успехи на этом поприще. Ведь моя работа - это постоянное самосовершенствование!

Преподаватель - моя профессия, моя жизнь.

Награда - успехи моих детей!!!

А они есть! Многие выпускницы, став уже взрослыми, продолжают заниматься творчеством в различных направлениях. Кто-то профессионально занимается изготовлением кукол, декорированием подарков. Кто-то печёт и украшает лепкой, свою выпечку. Оформляют праздники, шьют костюмы, изготавливают игрушки.

Вяжут себе, своим детям, друзьям, знакомым и незнакомым.

И теперь уже у своих учениц готова учиться я! Не все мои выпускницы выбирают творчество своей профессией, но радость творчества, приобретённая во время наших занятий, остаётся в душе каждого, и продолжает побуждать к постоянному поиску творчества. Деятельность,

приносящая успех и высокое удовлетворение становится фактором бесконечного развития.

Список литературы:

1. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М.:Педагогический поиск,1999. — 144с
2. Цаматулина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей / Художники Л.В. Кирильчева, В.Н. Куров.- Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2006. – 192 с.: ил.
3. Богоявленская Д.Б. / Психология творческих способностей. / Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320с.