Тараненко Светлана Геннадиевна

Г.Павловский Посад

Муниципальное учреждение

дополнительного образования

дом детского творчества

Павлово-Посадского

муниципального района

Московской области

О светло светлая и украсно украшенная земля Русская! И многими красотами удивлена еси: озерами многими, реками и кладезями, холмами высокими, дубравами частыми, полянами дивными, зверьми различными, садами обильными, домами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими – всего еси исполнена земля Русская, о правоверная вера христианская. (Стихотворение «Слово о погибели земли Русской»)

"Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей" (Из опыта реализации новаторских подходов в образовании и творчестве)

Сегодня, решается вопрос о России, ее исторической судьбе, национальном своеобразии и всемирном предназначении. Эта проблема неотделима от будущего и настоящего современной образовательной системы, которая всегда является источником культуры и образования. Трудно себе представить политическое, экономическое, социальное благополучие в отрыве от образования и воспитания.

Не секрет, что наша культура находится в конфронтации с так называемой «массовой», на которую влияет западная культура.

Мы не должны сегодня призывать к отторжению западной культуры. Наша задача - осознать свое происхождение, свои этнокультурные традиции, свое прошлое. Как показывают последние исследования психологов, опыт новой, культурной ситуации может привести к негативной оценке подрастающим поколением собственной культуры. Сложившаяся ситуация оценивается этнологами, как кризисная, поэтому сегодня все больше людей начинают понимать, что духовное, нравственное, национальное возрождение России можно осуществить также через образование, воспитание, культуру. Изучение российской культуры дает возможность научить ребенка ориентироваться в культурном многообразии. Чтобы принять другие народы и культуры, надо научиться уважать себя, свою культуру, быть уверенным в ее ценностном значении, не уничтожать другое, не стремиться переделать все на свой лад, а уважать в другом присущее ему право быть самим собой, научиться не страдать от этого различия, а сознавать, что оно не несет угрозы твоей индивидуальности.

В современном обществе отчетливо прослеживается тенденция его гуманизации, осознания человека как высшей ценности. Именно такое осознание привело к изменениям в различных сферах жизни общества, и в первую очередь, в сфере образования. Решается вопрос о России, ее исторической судьбе, национальном своеобразии и всемирном предназначении. От того, как мы относимся к родной стране, зависит быть или не быть отечественной культуре. Человечество столкнулось с проблемами духовного обнищания, прагматизации мышления, технократизации жизненной среды. « Увеличение внешнего за счет внутреннего – проблема общемировая», которая угрожает не только человечеству, но и всему живому на земле. Сегодня нам необходимо быть открытыми индивидуально для изменения наших ориентиров и духовно-нравственных ценностей.

Среди горя и обид

Бес не дремлет,

Бог не спит.

Иль безверье одолеет,

Или… вера исцелит.

Многое забыли, растеряли. Давайте собирать по крохам то, что уцелело. Искусство – это образная модель реальности и способ воплощения человеком картин внутреннего мира и внешнего. Оно обладает мощным социально-педагогическим потенциалом, который характеризуется целостностью образов, открывающих ребенку целостность мира, в образах истинного искусства раскрываются главные духовные человеческие ценности, обладающие воспитательной значимостью. Я.А. Каменский утверждал, что «БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БУДЕТ ИМЕННО ТАКИМ, КАКИМИ БУДУТ ВОСПИТАНЫ ДЛЯ НЕГО БУДУЩИЕ ГРАЖДАНЕ».

Поэтому, при обучение детей я ставлю следующие цели и задачи:

Цели:

1.Присвоение детьми общечеловеческих норм и культурных ценностей в процессе общения с искусством и творчеством.

2.Знакомство детей с художественно-образным языком искусства в результате которого ребенок получает возможность прочтения образов искусства, выявления скрытого за внешним слоем художественного образа содержания как общечеловеческой ценности и в ее личностном освоении.

3. Постижение мудрости народной, через создание ярких картин будней и праздников молодежи XIX - начало XX вв.

4. Воспитание глубокого уважения к прошлому: традициям и обычаям

Задачи:

1. Формирование обобщенного представления об искусстве русского народа как способ самовыражения, создание необходимых предпосылок для раскрытия самосознания и творческого потенциала ребенка.

2. Формирование навыков самовыражения средствами искусства, введение в мир народного творчества и фольклорных образов.

3. Формирование навыков познания и умения видеть красоту вокруг себя.

4. Формирование представлений о времени, о богатстве народного творчества, о бережном отношении к культурным ценностям и природе.

5.Развитие навыков работы с натурой, знакомство с разными видами деятельности искусства.

6.Развитие фантазии, воображения, формирование навыков трудовой художественной деятельности.

Всю жизнь я посвятила педагогике. Я счастлива! Учить, излучать прекрасное! В своей деятельности я опираюсь на историю человеческой культуры (в адаптированном для детского восприятия варианте), что позволяет мне приобщить детей к мировому культурному наследию и открыть глубокие пласты русской культуры, дать ребенку возможность почувствовать себя частью общества и человечества, ощутить значимость как творческой личности, расширить кругозор, мир интересов.

Хочу немного остановиться на своей педагогической деятельности. Прежде всего, художественное воспитание рассматривается мной как целенаправленный поэтапный процесс присвоения детьми культурных ценностей и норм. Чтобы дети приобрели способность выявлять эти ценности и нормы при общении с искусством, следует научить их « ЧИТАТЬ» художественные образы. С этой целью художественное воспитание строю с опорой на изучение языка искусства, который представляет собой условных шифров образно-выразительной природы, живущих по единым законам системы искусства: законам единства формы и содержания, контрастности, равновесия, золотого сечения, ритмической организованности ...

Присвоение ребенком выявленного содержания происходит в его самостоятельной творческой деятельности. Для обеспечения этого процесса необходима поэтапно-педагогическая деятельность, направленная на знакомство детей с явлениями мира народного искусства, формирование у них интереса, развитие навыков художественного самовыражения.

На основе этих положений были разработаны модель художественного воспитания и педагогическая технология активизации социально-педагогического потенциала искусства.

Моя деятельность предполагает последовательное знакомство детей с разными видами искусства, произведениями разных эпох и их стилями, произведениями искусства эпохи Древней Руси, Средневековья, 20 века, выполнение различных заданий, стимулирующих творческую активность детей. Все это создает предпосылки для поэтапного цикличного ознакомления детей с историей человеческой культуры и своего Отечества от древнейших времен до наших дней в игровых формах и художественной деятельности.

Культурно-исторический подход к организации воспитания ориентирован на системное поэтапное знакомство детей со всеми культурно-историческими эпохами в их исторической взаимообусловленности и развитие у детей понимания исторического времени.

РЕЗУЛЬТАТОМ художественного воспитания является ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВОСПИТАННОСТЬ.

Она понимается так: сформированность определенных навыков в структуре личности ребенка, сформированность кругозора, интерес к явлениям мира искусства, потребность в общении с искусством и в творчестве, как форме самовыражения, ценностное отношение к природе, обществу, человеку. Немаловажно сформировать у детей грамотное восприятие образов искусства.

ПОКАЗАТЕЛЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ является формирование ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ у ребенка. ПРИЗНАКАМИ СФОРМИРОВАННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ становится умение видеть скрытый смысл за внешним слоем художественного образа, свобода мышления от шаблонов, умение установить необычные, нестандартные связи. Формирование художественного мышления рассматривается мной как один из показателей художественной воспитанности. Современные исследователи О.О. Ковалева, В.П. Копцев, В.А. Корнеева предлагают рассматривать художественное мышление как способность устанавливать новые неожиданные связи. Я предлагаю детям рассматривать художественное мышление как разновидность образного мышления, характеризующегося способностью установить связь между предметной оболочкой художественного образа и заключенной в ней идеей как общечеловеческой ценностью на основании языка искусства.

Язык искусства является единым для всех видов искусств, так как существует по общим для всех видов искусств законам. К числу наиболее значимых можно отнести следующие:

1.Закон единства формы и содержания, согласно которому всякая форма должна быть содержательной, а всякое содержание оформленным.

2.Закон контрастности, согласно которому темы, массы, поверхностности распределяются и сочетаются контрастно. Возможен контраст сопоставления. Структура формы определяется противопоставлением двух тем: главной и побочной (если главная героическая, то побочная – лирическая). В живописи для достижения объемности и «глубины» произведения необходимы либо значительная «амплитуда» между светом и тенью, либо выдержанный в определенной последовательности цветовой контраст.

3.Закон равновесия, согласно которому композиция в произведении требует уравновешивания масс, форм, света, тем относительно композиции.

4.Закон золотого сечения, согласно которому структура композиции имеет целенаправленную и центростремительную силу, а кульминация композиции располагается чуть выше или ниже композиционного центра.

5.Закон иерархии структур в искусстве, согласно которому вся «ткань» произведения является четко структурированной таким образом, что более мелкая структура, являясь частью более крупного построения, вместе тем определяет характер и содержание всего произведения.

Приоритетной ценностью художественного образования является духовно-нравственное развитие ребенка, то есть формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Особую значимость имеет выявление связей с искусством в процессе ежедневной деятельности.

СИСТЕМАТИЗИРУЮЩИЙ МЕТОД в моей работе – это выделение трех основных видов художественной деятельности для визуализации пространственных искусств:

- КОНСТРУКТИВНЫЙ («МАСТЕР ПОСТРОЙКИ»)

- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ («МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»);

- ДЕКОРАТИВНЫЙ («МАСТЕР УКРАШЕНИЙ»).

Эта триада является сквозной лейт-темой моей деятельности в составлении программы на долгие годы. С опорой на КОНЦЕПЦИЮ Б. М. НЕМЕНСКОГО построена программа « РАСПАХНИ ОКНО В МИР ПРЕКРАСНОГО». Основная цель состоит в том, чтобы формировать художественную культуру как часть духовной культуры личности. Мне близки и приемлемы в моей работе три основных компонента:

- развитие эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;

- развитие художественно-творческой активности учащихся;

- формирование художественных умений и навыков по принципу природ сообразности.

В своей деятельности опираюсь и на программу ТРИЗ (теория решения изобретательных задач), построенную на идеях Г.С. Альтшуллера: творческое мышление развивается по определенным законам, которые можно познать и использовать для образования и воспитания детей. Мыслить ребенок начинает тогда, когда видит противоречие, тайну двойного. Творческая деятельность предполагает наличие творческого мышления. Творческое мышление обладает своими характеристиками: оригинальность и необычность высказывания идей; семантическая гибкость, то есть способность видеть объект под новым углом зрения; образная адаптивная гибкость, то есть способность продуцировать идеи в неопределенной ситуации. Эта программа помогает мне формировать творческое мышление, развивать системное мышление, формировать навыки творческой работы (примеры), самостоятельно решать проблемы.

В соответствии с идеями концепции опираюсь в своей деятельности и на программу А.М. Страунинга для детей младшего и старшего школьного возраста «РОСТОК». Формирование навыков творческой работы содержит компоненты развития воображения, оригинальности, гибкости, беглости мышления и интеллектуальной творческой инициативы. Наиболее часто используемые мной приемы: воображение (оживление, уменьшение – увеличение, дробление – объединение, видоизменение, преобразование, комбинирование), понятия противоречия и взаимосвязанности, символа, исследовательскую и художественную деятельность.

Например, создавая картину, предлагаю детям полюбоваться букетом цветов: понюхать, потрогать лепестки, определить цвета. Прошу выразить словами свои впечатления. А далее обращаю внимание, что пройдет время и букет завянет, от его красоты ничего не останется. Как же нам сохранить эту красоту? Можно написать красками, можно создать картину, используя кожу, ткани, можно вышить цветными нитками, можно сохранить красоту, создав вышивку бисером или сплести букет цветов из бисера. После окончания работы сравниваем собственное творчество с природным творением, анализируем, выявляем собственные находки и решения.

Дети должны усвоить. Что искусство умеет сохранить красоту. Где есть красота? Процесс исследования продолжается. Начинается освоение мира и рождение собственных идей: в каких формах отразить эту красоту.

ПРИМЕР: Создание картины «ПОДСОЛНУХИ», создание цветка, создание аппликации. Знакомлю детей с материалами, необходимыми для процесса создания творческого продукта своими руками, умом, душой, сердцем. Показываю картины разных художников. Особенно останавливаюсь на картине Ван Гога «Подсолнухи», можно для стимуляции эмоционального фона использовать музыку Э.Грига «Утро», мягкие игрушки «Солнышко». Обращаю внимание на изменения природы вокруг нас, связанные с приходом весны. Выполняем вместе с детьми коллаж «Солнышко». Далее снимаем накопившую усталость с помощью музыкальной игры «Цветочки и солнышко», предлагаем детям почувствовать себя каким-либо цветком. Затем каждый формирует свой образ подсолнуха и определяет, в какой творческой форме запечатлеет этот образ. Так задействованы все сферы мышления, воображения, формирования творческих навыков. Самое главное, уметь оценить работу ребенка. Каждое творение – излучение его маленького творчества. Поэтому стремлюсь найти особое слово для каждого участника творческого процесса. Слово - один из мощных стимулов для ребенка.

Таким образом, продвижение по программе происходит в соответствии с законм о спирали. Это значит, что на каждом витке спирали ребята усваивают основные положения искусства и начинают ощущать себя как творцы, как авторы, чувствуют и пробуждают творческий потенциал. Происходит закладывание основной историко-культурологической схемы. Дальнейшее же продвижение – это повторение схемы с использованием нового иллюстративного материала, детализации и обогащение обобщенных представлений, сформированных на каждом этапе витка спирали. Происходит расширение информативной базы, так как дети обогащаются новыми практическими навыками.

В связи с многообразием тематического материала существенным является вопрос его систематизации. Для связности и осмысленности подачи материала предлагаю решать задачу расширения представлений об окружающем мире, распределив тематический материал на блоки: «Мир вокруг нас», «Картины», «В мире игрушки», «В царстве бисера», «Золотое шитье».

Принцип наглядности обуславливает построение практической работы с максимальным привлечением всех органов восприятия. Предлагаю детям ощупать гладкую поверхность стекла, пушистую поверхность меха, ткани из разных материалов. Практическая работа предполагает активное использование метода синестезии-соощущения. В искусстве под синестезией понимают связь, фиксирующую словесно или зрительно. Примером тому могут служить картины, созданные на прослушивание какого-либо музыкального произведения. Свои впечатления ребенок выражает в доступной ему форме творчества.

Таким образом, в своей педагогической деятельности я использую теоретические и практические программы, свое творческое самораскрытие и понимание окружающего мира в цвете, музыке, форме, ощущениях. В работе представлен культурно-исторический подход к организации содержания занятий. В результате художественного воспитания формируется особая, художественная форма сознания. Приобщение детей к культуре человечества, начиная с дошкольного возраста, многократно расширяет их кругозор, дает ощущение сопричастности к процессу создания культуры, обогащает их внутренний мир, обеспечивает новую пищу для духовной жизни и мыслительной деятельности. Поле знакомства с каждой культурно-исторической эпохой у детей складывается обобщенное представление о том, как жили люди в то время, как они одевались, во что верили, об особенностях их быта, обычаев, культуры, искусства. Представление об эпохе, таким образом, оказывается многокомпонентным образованием, складывающемся в результате системного знакомства детей со всеми сторонами жизни людей того времени, в которое они погружаются.

Проблема модернизации художественно-эстетического образования в современном мире остается одной из актуальных. В период возрастания социальной роли личности, как носителя национальных традиций русской культуры, при ограниченном времени на изучение устного народного творчества и древнерусской культуры, важной задачей становится повышение эффективности образования. Программа моей студии «Машенькина мастерская» решает эту задачу исходя из характера устного народного творчества и древнерусской культуры, сохранив связи с историей, литературой, изобразительным искусством, художественным трудом, искусством слова и музыки.

Составление новых программ и изучение их — это реальный путь для возрождения духовой культуры, изучения прошлого, приобщение к духовным, нравственным, национальным ценностям. Идея создания программы студии «Машенькина мастерская» явилась средством приобщения детей к духовным и нравственным ценностям отечественной культуры.

На основе этого предлагается следующая гипотеза:

- приобщение детей к отечественной русской культуре будет протекать успешно, если разработать содержательную программу как средство приобщения учащихся к духовным, нравственным ценностям русской культуры; если использовать определенные методы и приемы работы, если создать условия для выражения духовных и нравственных ценностей.