

С.Н. НИХЛЕБОВА, педагог дополнительного образования декоративно-прикладной школы «Майстэрня» Дворца детей и молодежи «Золак», г. Минск, Республика Беларусь

«ДУХ ТВОРЧЕСТВА ЦАРИТ В «МАЙСТЭРНЕ»»

В последние годы вырос интерес специалистов к механизму воздействия искусства на ребенка в процессе воспитания и обучения. Проблемой использования в педагогической и коррекционной работе различных видов искусства как важного средства воспитания гармонично развитой личности занимаются в настоящее время такие области научного познания, как артпедагогика и арттерапия. Одна из важнейших задач артпедагогика и арттерапии — адаптация ребенка посредством искусства и художественной деятельности в макросоциальной среде. Сущность артпедагогика состоит в воспитании и обучении, развитии детей (в том числе с проблемами) средствами искусства, формировании у них основ художественной культуры и овладении практическими умениями в разных видах художественной деятельности.

Одним из видов художественно-творческой деятельности являются занятия художественной керамикой.

Керамика как средство артпедагогика в рамках школьного кружка выполняет следующие функции: культурологическую, образовательную, воспитательную, коррекционную — и участвует в решении задач:

- формирование и развитие общих и специальных способностей учащихся;
- овладение практическими навыками работы с глиной и сопутствующими материалами;

- коррекция и компенсация недостатков познавательной сферы, развитие мелкой моторики, самоконтроля;

- подготовка к полноценной жизни в обществе, овладение навыками пользования предметами декоративно-прикладного и изобразительного искусства в быту.

Занятия художественной керамикой проводятся в декоративно-прикладной школе «Майстэрня» на базе Дворца детей и молодежи «Золак», г. Минск, Беларусь. Есть у школы своя творческая концепция: плавное соединение духа игры, творчества, фантазии детей с основами народного искусства. Но самое главное — воспитание радости созидательного труда: «сердце — голова — руки», т.е. сфера чувств, интеллекта и мастерства. Дух творчества царит в «Майстэрне».

Кружок «Керамика», которым я руковожу с 2007 г., разделен на две группы. В первую входят дети неординарные, творческие, стремящиеся проявить и развить свои способности, узнать что-то новое, пока неизведанное, поделиться своим видением мира и людей, его населяющих. Таких детей называют высокомотивированными. В моем же понимании — это, прежде всего, творчески мотивированный, креативный, одаренный ребенок, нестандартно мыслящий, способный решать более сложные задачи, чем его сверстники.

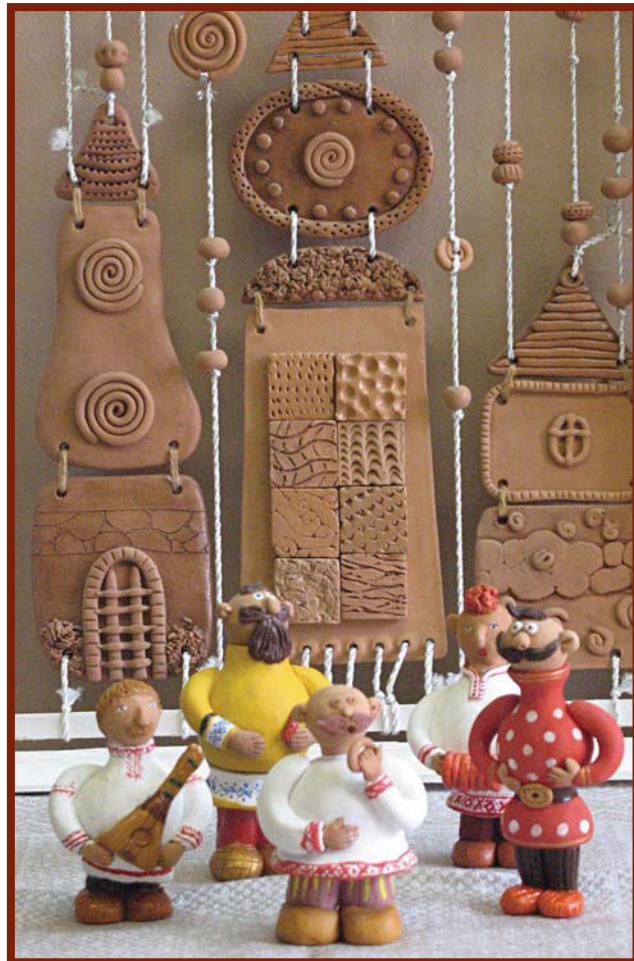

На занятиях кружка «Керамика» декоративно-прикладной школы «Майстэрня», особенно в начале учебного года, методом наблюдения мною производится выявление одаренных в сфере художественной деятельности детей на основании следующих факторов:

- проводит много времени за рисованием или лепкой;
- серьезно относится к своим художественным занятиям, получает от них большое удовольствие;
- демонстрирует опережающую свой возраст умелость;
- оригинально использует средства художественной выразительности;
- экспериментирует с использованием традиционных материалов; осознанно строит композицию;
- его произведения включают множество деталей;
- работы оригинальны и отмечены печатью индивидуальности.

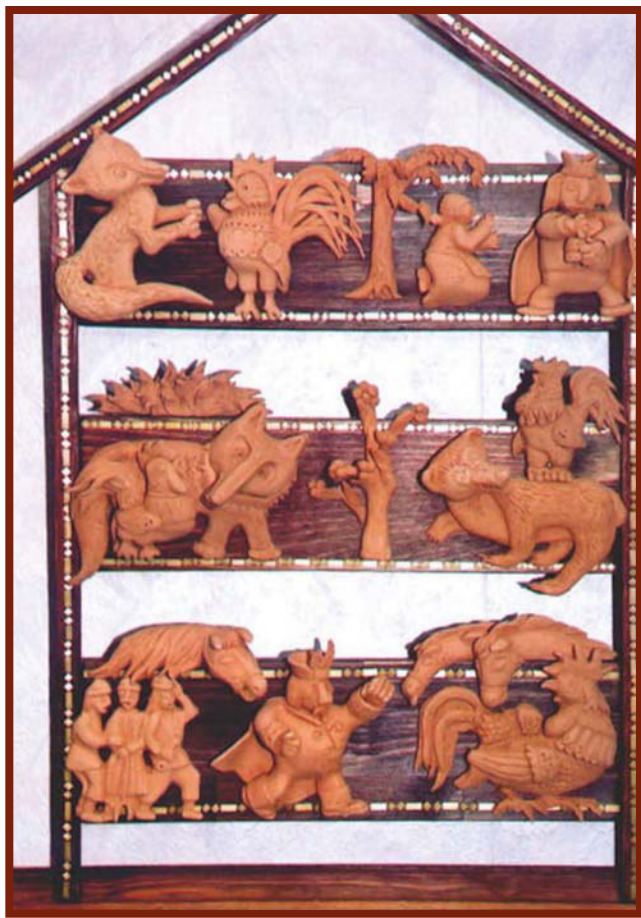
Креативный ребенок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен «с головой» уходить в интересующее его занятие, демонстрирует высокий энергетический уровень (высокую продуктивность или интерес к множеству разных вещей), часто делает все по-своему (независим, не конформен), часто высказывает много разных соображений по поводу конкретной ситуации, способен по-разному подойти к проблеме или к использованию материалов, способен продуцировать оригинальные идеи или находить оригинальный результат, он склонен к завершенности и точности в художественно-прикладных занятиях.

Каждый такой ребенок, приходящий в кружок, — это подарок. Работать с креативным учеником — одно удовольствие для творческого педагога. Именно творческого, так как огромное значение имеет личность его самого. Педагог — носитель позитивной «Я-концепции», уверенный

в себе, он дает творческий заряд ученику своей увлеченностью, энергией, вдохновляет личным примером и сразу же получает отдачу — ученик обогащает учителя новыми идеями, нестандартными решениями. Здесь наблюдается нечто вроде сообщающихся сосудов — идет взаимное обогащение друг друга

В процессе творческой деятельности я всячески поощряю способность учащихся к выска-

званию новых оригинальных идей и всегда отношусь к ним с вниманием и уважением, поскольку критические замечания в адрес ребенка могут создать у него ощущение, что его предложения неприемлемы или глупы, — это самое верное средство подавить его творческие способности, снизить самооценку. Развитие же чувства психологической защищенности — первая ступень в создании атмосферы, благоприятству-

ющей появлению новых идей и мнений. На занятиях я поддерживаю детей в их попытках браться за сложные задачи, тем самым усиливая мотивацию и настойчивость. Высокомотивированные дети с интересом откликаются на любое задание, с удовольствием принимают участие в различных выставках и конкурсах. Среди них — «Рождественские фантазии», «Спасатели глазами детей», «Наши четвероногие друзья», «Соблюдаем законы дорог», «Здравствуй, мир», «Традиции и современность» и др., ставшие неотъемлемой частью работы в «Майстэрне».

Главное здесь — постепенное усложнение задачи. Одаренный ребенок склонен к перфекционизму, и если задача слишком сложная, то он ступается при неудаче, так как изо всех сил будет стараться ее выполнить.

Стимулирует и повышает мотивацию обстановка и физическая среда. Предметная среда должна быть насыщена множеством творческих работ. Они стимулируют любознательность, воображение, творческий настрой. Среда «Майстэрни» — это мини-музей, где царит дух творчества. Особенно важно, что творческий ученик активно включается в пополнение этого музея и с удовольствием выполняет работы, которые становятся образцами для всех остальных. Здесь ребенок выступает уже в роли учителя, сознавая, что его работа станет образцом подражания для других детей. И снова работает принцип сообщающихся сосудов — среда обогащает ученика, а ученик — среду.

Очень важным в «Майстэрне», а значит и в работе кружка «Керамика», является принцип индивидуализации. В рамках каждой темы заложена возможность ее коррекции самим ребенком в соответствии с его интересами и склонностями. Существует возможность самостоятельного выбора темы. Это касается и времени, отведенного на каждую работу, — нельзя подгонять и ограничивать учащихся во времени. Время подбирается индивидуально. Очень важно поощрять ребенка в его самостоятельной работе, помогая ему в случае тупиковой ситуации, но при этом не сдерживая инициативы. Занятия проходят так, что я, как педагог, фактически становлюсь консультантом и помощником детей в определении целей, получении информации, изыскании ресурсов и оценке своей работы. Оставляя за собой функцию общего контроля за происходящим на занятиях, я даю возможность учащимся строить творческий процесс самостоятельно. Сам творческий процесс рассматривается в виде трех взаимосвязанных этапов, когда ребенок:

- ставит задачу и собирает необходимую информацию;

- рассматривает задачу с разных сторон;
- доводит начатую работу до завершения.

Как уже было указано выше, каждая тема образовательной программы является вариативной, содержит возможность различных решений. Основа каждой темы — ее каркас — это технические приемы и знания, которые необходимо изучить, чтобы применять в работе. На этот каркас наращивается все остальное: творческая фантазия, многообразие идей, оригинальность решения.

В качестве примера приведу тему «Основные приемы лепки: пласти». Изучение и освоение самого приема (техники изготовления пласта) — это каркас, необходимый для выполнения работы. Изготовление конкретного объекта — на усмотрение ученика. Обычно я предлагаю несколько вариантов на выбор, к примеру: шкатулка, замок, карандашница и т.п. Ученик со средним уровнем мотивации чаще всего будет делать работу по образцу, скопирует уже готовое изделие. Высокомотивированный ребенок не удовлетворится этим и придумает свое оригинальное решение. Если большинство детей выполняет карандашницу, то креативный ребенок поставит несколько карандашниц разного размера одну на другую, и у него получится старинный замок, дополненный мелкими деталями. Или он вообще вылепит крокодила.

Очень интересна в качестве примера тема «Выминание». Я предлагаю выполнить колокольчик-основу и декорировать его. У высокомотивированного ребенка колокольчик обязательно превратится в какую-нибудь зверушку — кота, пингвина или свинку. Своими нестандартными идеями такой ребенок подстегивает других детей к смелым и творческим решениям. И конечно, очень радует своего педагога. Работа с высокомотивированными детьми — это возможность творческой реализации для самого педагога.

Чем больше приходит таких детей, тем интереснее, продуктивнее и насыщеннее проходит каждое занятие.

Активными членами второй группы кружка художественной керамики являются дети, плохо справляющиеся со школьной программой и не отличающиеся примерным поведением. Работа с такими детьми требует очень пристального к ним внимания со стороны педагога. Группы, где занимаются ребята с подобными проблемами, должны быть немногочисленными, возможны индивидуальные занятия.

Дети, без энтузиазма посещающие уроки, приходят в школу порой лишь потому, что предстоят занятия в кружке художественной керамики

ки. Подобных ребят в начальной школе немного, они характеризуются как «педагогически запущенные». Прямо или косвенно, в ходе занятий кружка формируется интерес к школьному обучению. Керамика как средство артпедагогики дает возможность учителю вести коррекционную работу, направленную на повышение уровня интеллектуальной активности учащихся, несет в себе большие возможности для решения задач компенсирующего обучения. Подобная работа должна вестись в сотрудничестве с психологом, родителями, классным руководителем и др. Лишь совместными усилиями, организуя культурно-образовательное пространство ребенка с детства, наполняя его духовным содержанием, мы можем обеспечить условия развития его индивидуальности, сформировать творческие проявления и сделать этот процесс целенаправленным.

В программу занятий кружка художественной керамики входят задания-тесты, особенно ярко отражающие внутренний мир ребенка, характер его взаимоотношений с окружающими. Эти задания следует включать постепенно, по мере приобретения учащимися необходимых навыков работы с глиной.

Темы занятий с элементами арттерапии могут быть следующими: «Фантастическое животное», «Кактус», «Мой страх», «Моя семья», «Памятник себе», «Я в школе» и др. Ребятам предлагается слепить и раскрасить ангобами (цветными глинами) определенный персонаж (группу персонажей) а затем кратко (устно или письменно) дать пояснение. Если у ребенка существуют определенные проблемы, они обязательно проявятся в создаваемых им работах.

В конце занятия, в зависимости от его направленности, дети могут совершить любые манипу-

ляции с выполненным изделием: сломать, выбросить («Мой страх»); сохранить изделие «на века», отдав его в обжиг; размочить, превратив изделие обратно в глину, и пр. Подобные занятия позволяют лучше узнать ребенка, его мир, интересы, проблемы и страхи, определить его отношение к самому себе, своей семье, друзьям, школе. Анализ созданных в процессе занятий изделий педагог имеет право проводить только при непосредственном сотрудничестве и консультации со стороны психолога и классного руководителя, совместными действиями которых, при поддержке родителей, может быть осуществлена дальнейшая необходимая коррекционно-направленная работа.

В ходе выполнения и анализа подобных заданий педагог должен быть очень корректен, этичен, не позволять комментариев по поводу изготовленных работ, ведь именно в этих работах дети бывают особенно искренними, открытыми и беззащитными.

Занятие любым видом декоративно-прикладного искусства способствует формированию психических функций: внимания, воображения, мышления, стимулирует развитие речи.

Большое внимание, особенно при работе с детьми с задержкой психического развития, умственной отсталостью, нарушениями речи, всегда уделяется тренировочным упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики пальцев, регуляции мышечного тонуса. Это самомассаж рук, упражнения на координацию движений пальцев, укрепление мышц рук. Занимаясь лепкой, дети выполняют подобные упражнения в течение всего занятия, что, безусловно, положительно сказывается на развитии мелкой моторики пальцев и в целом на развитии ребенка. Дети, регулярно занимающиеся в кружке керамики, обнаруживают положительную динамику в развитии навыков письма, таких, как скоропись, каллиграфия. Многие учителя сами приводят в кружок своих учеников-первоклассников, осознав, видимо, роль таких занятий в формировании и развитии навыков письма, а также в общем развитии ребенка.

На занятиях кружка художественной керамики дети повышают свой культурный уровень, расширяют общий кругозор (например, узнают особенности технологии, различные способы работы с глиной, условия сушки, обжига и др.).

Творчество детей всегда находит живой отклик у окружающих. Отраднее видеть, когда работа, выполненная с подлинным интересом, удовольствием от процесса изготовления, приносит впоследствии ее создателю успех, признание окружающих. Это значительно повышает самооценку, помогает ребенку самоутвердиться, поверить в свои силы и возможности.

