

Интернет-журнал «Мир науки» / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2018, №5, Том 6 / 2018, No 5, Vol 6 <https://mir-nauki.com/issue-5-2018.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/36PDMN518.pdf>

Статья поступила в редакцию 20.09.2018; опубликована 11.11.2018

Ссылка для цитирования этой статьи:

Магомедова Л.И. Развитие творческих способностей детей через различные виды искусств в системе дополнительного образования // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №5, <https://mir-nauki.com/PDF/36PDMN518.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Magomedova L.I. (2018). Development of creative abilities of children through various arts in the system of additional education. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 5(6). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/36PDMN518.pdf> (in Russian)

УДК 37

Магомедова Луиза Исламудиновна

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», Махачкала, Россия
Доцент кафедры «Педагогика и технологий дошкольного и дополнительного образования»

Кандидат педагогических наук

E-mail: barsik-nat@inbox.ru

Развитие творческих способностей детей через различные виды искусств в системе дополнительного образования

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для современной практики образования проблема развития творческих способностей детей в системе дополнительного образования. Анализируя специфику дополнительного образования, автор делает вывод о том, что оно создает возможности для полноценного индивидуального раскрытия творческого потенциала детей через различные виды искусства. Даются определения понятиям «творчество» и «способности». Рассматривается развитие творческих способностей детей посредством занятий в музыкальных кружках и студиях через творческие задания, которые способствуют развитию музыкального и эстетического вкусов; детей младшего и старшего школьного возраста через постановки в детских кукольных театрах, которые влияют на развитие мышления, логики и красноречия; на занятиях в художественных мастерских, что развивают воображение, эмоции и чувства. Особое внимание уделяется роли педагога в развитии творческих способностей детей. Раскрывается важность организации специальной творческой образовательной среды в учреждениях дополнительного образования детей, которая подразумевает создание творческой атмосферы в коллективе с применением активных методов работы и интенсивного взаимодействия участников образовательного процесса, а также умения работать в коллективе, что формирует у ребёнка чувство ответственности и взаимопомощи.

Ключевые слова: дополнительное образование; творчество; творческая деятельность; творческие способности; музыкальные способности; изобразительная деятельность; детский кукольный театр; педагог дополнительного образования; детский коллектив; воображение; мышление; логика

«Ребенок – субъект творчества, маленький художник. Никто, кроме него, не знает верного решения стоящей перед ним творческой задачи. И первое дело учителя постараться, чтобы перед ребенком всегда стояла творческая задача...»

А.А. Мелик Пашаев

Одна из важнейших проблем XXI века заключается в том, что познание мира подрастающим поколением осуществляется посредством интернета и средств массовой информации. Из-за этого современные дети практически перестали эмоционально воспринимать окружающий их мир, у них снизилась способность анализировать получаемую информацию, так как они привыкли усваивать её пассивно. В итоге, «виртуально образованные» дети зачастую оказываются культурно неграмотными, эмоционально невосприимчивыми и творчески неразвитыми личностями.

Необходимо учитывать и тот факт, что практически во всех сферах профессиональной деятельности непрерывно растёт доля умственного труда, а на технику перекладывается львиная доля исполнительской работы.

В связи с этим в системе дополнительного образования основной задачей стало развитие творческих способностей детей, которое является одним из главных направлений в педагогике. Так как культурные ценности, что были накоплены предыдущими поколениями – это плод творческой деятельности людей. Ведь именно творческий потенциал молодого поколения будет определять, насколько в будущем вперёд продвинется человеческое общество [5].

Многие учёные в своих работах рассматривали развитие творческих способностей посредством приобщения детей к музыкальному искусству (Д.К. Кирнарская, Л.П. Крившенко, Б.Т. Лихачёв, А.М. Матюшкин, В.Н. Петрушин, Б.М. Теплов).

Ещё одним из эффективных способов формирования творческих способностей с раннего детства считаются занятия изобразительным искусством [6]. Наиболее оптимальным возрастом для занятия в художественных кружках считается старший дошкольный и младший школьный возраст (5-10 лет). Исследования в этой области нашли своё отражение в трудах таких педагогов, как Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьева, Т.С. Комарова, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Флерина.

Анализируя формирование творческих способностей детей в раннем возрасте, можно выделить также и искусство театра кукол, которое также является одним из видов деятельности в системе дополнительного образования. Отечественные педагоги-психологи Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев считают, что процесс освоения средствами кукольного театра проходит через игровую деятельность детей, посредством которой формируется мышление ребенка, отражается его миропонимание, воспитываются главные качества личности и развиваются его скрытые способности.

Л.С. Выготским творчество определялось как деятельность, «которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-либо вещь внешнего мира, или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке».

Способности в более узком смысле определил Немов Р.С., говоря, что «способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и использование на практике» [8].

Анализируя методическую, психолого-педагогическую и искусствоведческую литературу можно выделить тот факт, что формирование творческих способностей детей одна из важнейших задач в современной педагогике. Искусство помогает раскрыться творческому потенциалу ребёнка, особенно этому способствуют музыкальные занятия при импровизации, исполнении и размышлениях о музыке.

Музыкальные студии и кружки являются одними из основных баз распространения музыкального искусства и ставят перед собой цель сделать музыкальное обучение доступным не только для музыкально одарённых детей, которые избирают музыку своей будущей профессией, но и для всех тех, у кого есть сильное желание заниматься музыкой. Ведь музыкальное воспитание получать должны все дети, потому что любой из них в дальнейшем может стать настоящим ценителем музыки.

Д.Б. Кабалевский писал, что «главной задачей массового музыкального воспитания... является... не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность» [2].

На музыкальных занятиях акцент делается на общение, т. е. «сотрудничество» педагога и учеников, которое имеет цель раскрыть жизненное содержание музыки и опыта нравственных отношений, что заложены в ней.

Творческие задания, которые выполняют дети на музыкальных занятиях, также важны, потому что они направлены на формирование творческого потенциала и индивидуальности. Благодаря этому развивается творческая зрелость, раскрывается особая взаимосвязь искусства с окружающим миром, через которую дети осваивают конкретные понятия.

Каждое музыкальное занятие пронизано творческими заданиями, которые носят также и развивающий характер, они способствуют улучшению памяти, мышления, воображения и речи. За счёт активации воображения у ребёнка во время выполнения подобных занятий музыкальные и немusикальные образы.

Наряду с музыкой, ещё одним из эмоциональных видов искусств является театр, особенный интерес в этом плане представляет детский кукольный театр. Именно в театре соединяются драма и поэзия, живопись и музыка, танцы и пение. Обучение в начальной школе в первое время проходит через игровую деятельность для лучшего усвоения детьми учебного материала. Именно этими психологическими особенностями и обосновано обращение младших школьников к кукольному театру.

Во время театральных репетиций дети, вживаясь в роль, неосознанно анализируют действие своих персонажей. Это развивает красноречие и логику, способность выражать свои мысли. Педагог часто обсуждает совместно с детьми те или иные поступки героев с точки зрения морали и права.

Кукольный театр – это большая семья, в которой успех и падение одного сказывается на результате всех остальных. Это делает ребят более сплочёнными, ответственными, готовыми на взаимовыручку. Театр – удивительный, волшебный мир, в котором даже молчаливые и неконтактные в жизни дети на сцене раскрываются, с другой стороны, играя, зачастую, сложные драматические роли и проявляя прекрасные актёрские способности.

Учёными доказано благотворное влияние кукольного театра на развитие координации движений, памяти и правильной речи, а также обогащения словарного запаса у детей, так как движения рук тесно связано с работой мозга, а, следовательно, с развитием мышления и речи.

Благодаря театральным постановкам у детей формируется полноценная картина окружающего мира, они способствуют выплеску энергии маленького артиста и помогают воспринимать мир более доброжелательно.

Через театральное искусство опытному педагогу не составит труда привить юным актёрам любовь к творчеству и познанию, сможет внушить веру в собственные силы и будет способствовать личностному росту, а самое главное, сможет развить творческие способности.

В формирование творческих способностей неоценимый вклад вносит педагог («тренер»). Именно благодаря его чуткому руководству из маленького неокрепшего ростка вырастает прекрасный цветок. В.А. Сухомлинский так говорил об учителе «распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства» [9].

Из различных видов искусств, которые способствуют развитию творческого потенциала детей можно выделить и изобразительное искусство. Оно имеет разнообразные формы выражения: индивидуальные и коллективные.

Уникальная особенность занятий по изобразительному искусству – это связь занятий по развитию речи и ознакомления с окружающим миром. Задача педагога состоит в том, чтобы научить детей наблюдать за тем, что происходит вокруг, уметь понимать и выделять существенное, прививать эстетический вкус и положительные моральные качества [1].

У каждого ребёнка свои индивидуальные особенности и в силу этого факта развитие их творческих способностей происходит у каждого по-разному, поэтому педагогу необходимо построить свои занятия так, что у детей была возможность активно проявить свои умения, и ощутить радость от творческого труда.

Одно из основных условий успешного развития всех детей, даже тех, у кого нет способностей к изобразительному искусству – это индивидуальный подход, который имеет большое воспитательное и образовательное значение. Важно, чтобы педагог сумел правильно организовать работу при индивидуальном подходе, смог научить ребят работать на уроке самостоятельно в полную силу и пробудить даже у самых слабых детей желание и стремление учиться, а также создавал благоприятную атмосферу для развития выдающихся способностей у учеников, обладающих художественным талантом [6].

Со временем ребята начинают самостоятельно подбирать материал, который более всего подходит для воплощения их художественного замысла. Только не следует забывать о том, чтобы сохранить эффект новизны, необходимо в процессе учебных занятий использовать несколько видов деятельности, так как именно смена этих видов предоставляет возможность постоянно работать над овладением изобразительными техниками и материалами и предотвращает потерю интереса к художественному искусству.

Условия, которые способствуют наиболее успешному творческому развитию детей:

- сочетать коллективную и индивидуальную форму работы;
- вводить художественно-дидактические игры в структуру занятия;
- проводить занятия в форме соревнований;
- бережно и трепетно относиться к юному творчеству;
- умелое и корректное руководство ходом обучения.

Есть две стороны в обучении ребят основам изобразительного искусства:

1. задачи овладения техниками, приёмами живописи и знакомство с выразительными средствами;
2. образно-эмоциональное освоение возможностей цветовой палитры.

Цвет имеет определённое воздействие на эмоциональную и мыслительную сферы детей, вследствие чего у учащихся не только удерживается стойкий интерес к нему, но и возникает потребность постоянного использования его в своих художественных работах. В любом возрасте интересно рисовать гуашевыми и акварельными красками. У ребят появляется желание выражать свои чувства в тех или иных тонах, в зависимости от настроения, находить ассоциативные связи с помощью цвета. Всё это служит предпосылками выражения оригинального и индивидуального взгляда на окружающее [10]. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что творчество – это не только создание художественного произведения, но и состояние, которое воздействует на мотивационную сферу жизнедеятельности юных учеников. Опыт работы доказал эффективность влияния образно – ассоциативного восприятия и применения цвета на формирование таких функций, как: чувства, эмоции и мышление.

В кружковой работе очень важным элементом является воспитание, которое направлено на то, чтобы создать дружный детский коллектив. Для этого педагоги дополнительного образования совместно с детьми проводят подготовку и проведение общих праздников, организуют экскурсии на различные выставки и в музей прикладного творчества [3].

Одна из важнейших задач дополнительного образования – это создание благоприятной атмосферы для детского коллективного творчества. Ведь работа в коллективе содействует развитию положительных нравственных качеств юных дарований и всестороннего эстетического вкуса.

Самым главным этапом в жизни ребёнка является становление его личности, поэтому необходимо всерьёз относиться к творчеству детей. Творчество – это волшебная, сказочная страна, в которой дети по-другому начинают воспринимать мир, чувствовать и видеть.

Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский говорил о том, что «дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» [9].

Для лучшего освоения непростой художественной мудростью способствует творческая атмосфера изо-студии. Искусство не только обучает, оно и воспитывает, постепенно знакомя маленького гения с красочным и сложным миром художественного творчества, оно обогащает внутренний мир людей, помогает поверить в собственные силы и проявить свои скрытые таланты, что приводит к формированию эмоциональной, гармоничной и разносторонне развитой личности [1].

В заключение, из всего вышесказанного хочется сделать вывод – творческие способности – это комплексное свойство личности, которое проявляет себя на личностном, мотивационном и интеллектуальном уровнях. Основной задачей педагога, работающего в системе дополнительного образования, является развитие творческих способностей у юных учеников и это также требует определённого стимулирования. Важными условиями для успешного формирования творчески – развитой личности является умело организованная педагогом образовательная атмосфера мастерской, в которой ребёнок сможет реализовать свои умения в выбранном им виде деятельности и получить бесценный опыт общения в творческом коллективе [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Дружинин В.Н. Психология творчества / В.Н. Дружинин // Психологический журнал. – 2005. – Том № 26. – № 5.
2. Колесникова, Н.В. Учим созидать: Развитие творческих способностей детей в кружковой деятельности / Н.В. Колесникова // Народное образование. – 2002. – №4. – С. 3-8.
3. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 288 с.
4. Логинова Л.Г. Журнал «Дополнительное образование и воспитание», №3, 2012 г.
5. Магомедова Л.И. Актуальные проблемы системы дополнительного образования детей // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 2.
6. Магомедова Л.И. Формирование профессионально-значимых качеств педагога дополнительного образования // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №5 (2015).
7. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. – М.: Редакция журнала «Искусство в школе», 1995. – 144 с.
8. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. 3-е изд. / Р.С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 374 с.
9. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Политическая литература, 1982.
10. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. – М. 2003.

Magomedova Luiza Islamudinovna

Dagestan state pedagogical university, Makhachkala, Russia

E-mail: barsik-nat@inbox.ru

Development of creative abilities of children through various arts in the system of additional education

Abstract. The article deals with the actual problem of development of creative abilities of children in the system of additional education for the modern practice of education. Analyzing the specifics of additional education, the author concludes that it creates opportunities for full individual disclosure of the creative potential of children through various forms of art. Definitions of the concepts of "creativity" and "ability" are given. Development of creative abilities of children by means of occupations in musical circles and studios through creative tasks which promote development of musical and esthetic tastes is considered; children of younger and senior school age through performances in children's puppet theaters which influence development of thinking, logic and eloquence; on occupations in art workshops that develop imagination, emotions and feelings. Special attention is paid to the role of the teacher in the development of creative abilities of children. The importance of the organization of the special creative educational environment in institutions of additional education of children which means creation of the creative atmosphere in collective with application of active methods of work and intensive interaction of participants of educational process, and also ability to work in collective that forms at the child sense of responsibility and mutual aid is revealed.

Keywords: additional education; creativity; creative activity; creativity; musical ability; visual activity; children's puppet theater; teacher of additional education; children's team; imagination; thinking; logic