

Иванова Светлана Владимировна
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»
г. Сургут

Методические рекомендации

«Проектная деятельность как средство развития творческих способностей обучающихся изостудии «Солнышко»

«Ребенок – непризнанный гений среди буднично серых людей» (М. Волошин).

Наблюдая за детьми, я сделала для себя вывод – каждый ребенок художник, каждый может научиться всему тому, чему захочет, необходимо только помочь раскрыться таланту.

Приобщая ребенка к изобразительному искусству, учу анализировать, сравнивать и обобщать, закладываю первоначальные основы творческого восприятия искусства. Для меня главное – учить не столько рисовать, сколько видеть и понимать прекрасное. Уметь выразить себя, свои мысли, переживания. Мои воспитанники имеют возможность для самовыражения, помогаю им раскрыть личные задатки, помогаю развить воображение и фантазию. Искусство приобщает их к одному из главных свойств человеческой личности – искусству видеть мир. Детство – это уникальный период, когда закладываются очень важные опоры и основы в жизни любого человека. Я считаю, что рисование – наилучшее занятие для ребенка.

Каждый ребенок, пришедший первый раз в студию объясняет свое появление желанием, мечтой стать художником, дизайнером. Считается, что начальные шаги дизайна, его происхождения и развитие относятся именно к проектной деятельности. Анализируя выполненные детьми работы, вижу четкую закономерность - в основе всех заданий стоит задача проектирования и осуществления проекта. Этот процесс похож на путешествие в неизведанные края. Мы с детьми погружаемся в новый мир – тему проекта. Это интересно обеим сторонам, проекты не повторяются, это увлекательно. В процессе этого тематического погружения очень органично бывают интегрированные традиционные для художественного образования жанры (натюрморты, композиции, наброски с натуры). Естественно, эти задания несут в себе задачи, которые работают на проектную тему. В контексте подобных исследований детям предлагается тема проекта, после чего начинается самое интересное и самое сложное – формирование творческого замысла, поиск оптимальных решений художественных задач, выбор

материалов и средств выражения, планирование творческого процесса. Безусловно, эта терминология не является цитатой из разговора с детьми, но отражает содержание нашей с ним деятельности. Одной из важных составляющих проектирования является умение работать с информацией. Это умение включает в себя целый перечень практических и интеллектуальных навыков: это и поиск информации, и исследование, и структурирование, и анализ, и систематизация, и интерпретация. Все дети любят, чтобы им рассказывали истории, но они и сами чудесно их придумывают, фантазируют и импровизируют на лету. Это умение сегодня наиболее актуально. Мы живем в информационном пространстве, а творческая деятельность (то есть создание чего-то нового) в контексте этих условий возможна лишь на основе опыта взаимодействия с разными типами информации (от текстов и изображения до звуков и ощущений).

Разделы образовательной программы «Солнышко» посвящены работе с цветом, с линией и пятном, работе с формой. В ход идут обрезки и обрывки бумаги, воздвигаются конструкции над карандашными водами, свиваются причудливые узоры линий, мокрая бумага открывает свои секреты, превращая капли акварели в зрелище космического масштаба. Танцуют кисточки, ставятся пухлые точки, простой карандашик марширует, намечает контуры предметов, еще висящих в воздухе, еще незнакомых с гравитацией. Со всеми этими чудесами соседствует рабочий стол педагога: даже клавиатура у компьютера расписана под хохлому. И все это в цвете, радостно, весело, с выдумкой!

Содержание программы построено на непрерывности и преемственности между образовательными модулями дошкольного, начального изучения предметов изобразительной и исследовательской деятельности.

Всю структуру программы можно представить в виде «домика искусств» с завалинкой и крышей как схему развития доминирующих на каждом этапе проблем обучения – проблем приобщения обучающихся к искусству. В основе же своей все блоки несут в названиях и в

содержании тематику связи искусства с жизнью ребенка. Главная отличительная особенность этой программы – это преемственность обучения и участия в проектах. Именно этим данная программа отличается от всех других. Это ее основной принцип.

Тематика каждого года не случайна и нигде не повторяется. Она по элементам раскрывает содержание того блока, этапа обучения, в который входит. Каждый блок также по элементам, по возрастанию содержания раскрывает тему года. Занятия – кирпичики, строящие блоки. Каждое занятие имеет свою тему (содержание). Именно эти кирпичики и строят реальное здание программы.

В каждой возрастной группе предусмотрено дифференцированное усложнение задач формирования видов изобразительной деятельности детей.

Учитывая возрастные изменения в психофизиологическом развитии детей, каждая возрастная группа имеет свою тему и основную задачу модуля учебного года.

Содержание темы модуля года разделено на последовательно построенные блоки занятий, которые также имеют названия. Длительность блоков занятий может зависеть от временных изменений в природе, от жизненных потребностей детей, от уровня профессионализма педагога в области искусства. Эта система ставит перед собой задачу раскрытия возможностей искусства в духовном, эмоционально-нравственном формировании личности, начиная с 3-летнего возраста, это дает возможность заложить **начала основ** «художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры».

Подготовительный этап – дошкольный – (реализуется на дополнительных платных образовательных услугах) предполагает на основе художественных восприятий, через проживание информации с учетом национально-региональных особенностей построить систему художественного образования средствами изобразительного искусства, музыки, литературы. Другие виды искусства в этой программе выступают как дополнительные методы и приемы, помогающие педагогу в организации процесса восприятия окружающей действительности ребенком, в процессе показа педагогом способов изображения. Поэтому мы изменили систему доминирующих проблем обучения, включив в нее подготовительный этап **«Основы художественного восприятия»**.

Дошкольный этап ориентирован на четыре возрастные ступени: младший возраст – от 3 до 4 лет, средний – от 4 до 5 лет, старший – от 5 до 6 лет и подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет. Дошкольный этап реализуется в дошкольном образовательном комплексе «Теремок».

Фундаментом художественного образования на протяжении всех лет обучения является **начальный этап**. Это занятия в студии «Солнышко», рассчитаны на 3 года обучения. Задача начального этапа – формирование представлений об искусстве, о связях искусства с жизнью. В процессе реализации программы «Солнышко»

художественное образование детей предполагает овладение умениями и навыками в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, раскрывает понятие красоты, особенности восприятия и отражения окружающей действительности. Программа направлена на сохранение живого наследия народа, она рассматривает его как часть современной жизни, предмет специального изучения.

Следующий этап - работа в «Творческой мастерской» с одаренными детьми. Развитие творческого мышления и научно-исследовательских умений обучающихся через включение в проектную деятельность. В практике используются следующие **виды проектов:**

- *исследовательские и творческие:* дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, рисунков, изделий;
- *ролево-игровые проекты* (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей и решают по-своему поставленные проблемы);
- *информационно-практико-ориентированные* проекты: дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн помещения, витражи, коллажи и др.);
- *творческие проекты* (оформление результата в виде детского праздника, дизайнерского решения).

Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с 3х лет, используются *ролево-игровые и творческие* и проекты: «Разноцветные ладошки» и др.

Значимы и другие **виды** проектов:

Комплексные: «Рисуем небо в чашечке цветка»;

Межгрупповые: «Краснокнижный мир Югры»;

Творческие: «Зимняя сказка»;

Групповые: «Мы все рождены свободными»;

Индивидуальные: «Самовар – символ гостеприимства»;

Исследовательские: «Символы России».

По продолжительности они бывают *краткосрочными* (одно или несколько занятий), *средней продолжительности*, *долгосрочные*.

Научно-исследовательская работа в студии связана с поиском, описанием и публичным представлением новых материалов по истории предметов быта русского народа (работа с информационными источниками). **Формами** представления научно-исследовательской работы, связанной с получением новых знаний, являются научно-

практические конференции, традиционный конкурс проектов «Созвездие», публикации.

Завершающий этап, «крыша» - итог, обобщение накопленного опыта, участие в выставках, конкурсах.

Главным в данной программе является **изобразительное искусство**. В рамках программы проходят различные творческие занятия и мастер-классы для детей и родителей, например, игра с буквами и словами – где каждый ребенок нарисовал одну

художественную букву, их них сложилось название «Каждый ребенок – художник».

Дошкольники с большим удовольствием принимают участие в выставочных проектах, посвященных народным праздникам: «Валенки, валенки, не украшены стареньки», «Светлая Пасха» и др.

Ежегодно с малышами реализуется проект «Разноцветные ладошки». Начиная с 3-х летнего возраста проходит цикл занятий. В качестве силуэтов используются очертания ладошек. Наши руки всегда с нами, кисти рук легко обвести карандашом и вырезать силуэты по нарисованному контуру. Но, за кажущейся простотой скрывается много новых возможностей. Задачи проекта: познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на основе одинаковых элементов; вызвать интерес к собственной руке; развивать воображение. Так, например, силуэт ладошки превращается в сказочных птиц, ярких петухов. Из ладошки может вырасти цветок небывалой красоты, а каждый пальчик превращается в членов семьи. А если лист бумаги сложить пополам, обвести ладошку, вырезать – у нас будет фантастическая птица. Самостоятельно выбираем цвет, печатаем, снова складываем, остается только дорисовать глаза. Дети и родители от такого просто в восторге! Много возможностей для составления творческих коллажей дают силуэты ладошек, вырезанные из цветной, фактурной, бумаги, фантиков, фольги. После занятий обязательно оформляется выставка «Превращения наших ладошек».

Предлагаю вниманию еще один вариант организации жизни малышей методом проектной деятельности. Цепочка взаимосвязанных событий - от познавательного интереса детей, вызванного педагогом, через чтение – к самодельному мультфильму. Создается мультфильм. Герои мультфильма – не реалистичные, а оригинальные образы – Заяц, Лягушонок, Белка, Лиса, Лось. Эти образы стилизованы – созданы на

основе круга при минимуме художественных средств – по аналогии с любимыми Смешариками. Каждый ребенок 3-4 лет способен увидеть в этом круге огромное множество образов в их разнообразии (колобок, шарик, солнце). С помощью воображения и несложных приемов дети «оживляют круги – превращают их в любые предметы, живые существа – реальные и сказочные. Круг – это одновременно туловище и голова. Вот круг. А вот его превращения! Быстро! Весело! Доступно! Интересно! Дети могут создавать такие образы на основе готового силуэта – круга, вырезанного из бумаги. Или же фантазировать на основе круга, нарисованного самостоятельно. Для того чтобы получился мультфильм организуется коллективная работа. В конце работы отдельные кадры выкладываются в единую ленту в соответствии с сюжетом, затем склеиваются. Мультфильм создали. Телевизор смастерили из большой картонной коробки. Теперь сможем перемещать нашу ленту по экрану, имитируя смену действий персонажей.

Для детей школьного возраста интересен и полезен проект «Дорога детства». В нем смогли принять участие не только дети, но и родители. В задачу каждого участника входило нарисовать один или два камушка на большом картоне, в котором бы отразился весь мир этого ребенка: его мысли, идеи, мечты. По окончании этого проекта из отдельных фрагментов (камушков оказалось больше шестидесяти) была выложена длинная дорога детства, по которой можно пройти и рассказать другим участникам о своем камушке, т.е. о своем внутреннем мире.

Композиционное мышление – одна из основ обучения. Мы часто выполняем работы, приуроченные к различным датам. В этом году – год истории: были выполнены работы и оформлены выставки, посвященные 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, юбилею Победы в Великой Отечественной войне, и к 15-летию Центра детского творчества. Стараюсь знакомить своих воспитанников с памятниками истории и культуры, посещаем выставки и участвуем в проектах галереи современного искусства «Стерх». Такие проекты, как «Сказки на 60-параллели» - иллюстрирование музыкальных произведений, «Стерхиада», «Детский альбом» - взгляд современного ребенка через 130 лет на произведения Чайковского. Новый проект «Воображариум» - дети к тексту сказок и музыке создавали иллюстрации.

Другой пример проекта, основной задачей которого было создание образа, - это проект «Валенки». Ребятам предлагалось на основе обычного валенка создать выразительный образ – скульптуру. Войлок – очень удобный пластичный материал, он легко декорируется, к нему легко крепятся другие элементы, он режется и пронзается, пришивается и клеится. «Валенки» - это временная экспозиция в музее «Наследие».

Выставка «Валенки» используется ежегодно для оформления холла, приходят экскурсии восхищаться нашими валенками, используются как новогоднее украшение и наглядное пособие. В проекте принимают участие дети, родители, педагоги в рамках Городского методического объединения педагогов дополнительного образования.

Еще один проект, который проводился с детьми, назывался «Супер-телефон». Этот проект не предполагает реализации в виде объекта, все ограничивается проектной графикой. Детям было предложено изобрести новый телефон, невиданный ранее, вещь-мечту. Новая вещь должна быть не декоративной, а функциональной, с какими-то новыми фантастическими функциями. Тема предполагала довольно обширный разговор о механизмах, различных функциях, внешнем виде и безопасности. В результате мы увидели чудо-телефоны, которые летали, снимали, проявляли, печатали и разговаривали одновременно. Этот проект используется как диагностика развития творчества, как акция «Позвони бабушке» перед днем пожилого человека.

Проекты «Зимняя сказка», «Сказки и легенды народов Севера» - один из примеров работы детей 8 – 12 лет, включающие несколько различных художественных средств и, пожалуй, объединивший базовые элементы проектного мышления (работа с информацией, выразительностью образа и со средствами выражения). В рамках проектов мы познакомили детей с произведениями и художественными идеями русских и хантыйских сказок. Ребята создали изображения к сказкам, рассказывают и анализируют свои замыслы. «Зимняя сказка» - иллюстрации собраны в книгу, а

«Сказки и легенды народов Севера» представлены в формате электронной книги.

В повседневной жизни дети не задумываются о своих правах, обязанностях. Мы решили по-новому взглянуть на декларацию прав человека, она хороша для чтения взрослому человеку, а вот детям много непонятно. Мы с детьми изучили и проиллюстрировали Всеобщую Декларацию прав человека. На основе рисунков, а их получилось более 30, к каждой

статье была выполнена иллюстрация. Так же мы создали игровое поле. Таким образом мы создали игру и написали исследовательский проект вместе с Юлей Каменец «Мы все рождены свободными».

Новизна проекта заключалась в том, что дети лучше узнают свои права, понимают и соблюдают их. Дети с удовольствием принялись за работу: проводились совместные обсуждения, проанализировали текст, отстаивали свою точку зрения, вели диалоги по проблемам прав человека, придумывали свои варианты рисунков. Хотелось вызвать приятные впечатления, ведь дети воспринимают книжку глазами художника-иллюстратора. А главная задача художника-иллюстратора – оставить от встречи с иллюстрациями и игрой добрые и поучительные чувства. Играя, расширился круг друзей.

На занятиях со студийцами от 7 до 12 лет было предложено выбрать по статье Всеобщей декларации прав человека, которую они внимательно прочитали. Применяя полученные знания и умения, студийцы приступили к рисованию выбранных ими сюжетов. А мы, уже по готовым рисункам, составили правила игры и изготовили поле.

Одновременно в данной игре могут принимать участие от 2 до 10 человек.

Начало игры: каждый игрок берет одноцветную фишку.

Заранее приготовлены рисунки с текстом или просто текст некоторых статей Всеобщей декларации прав человека. Каждый игрок начинает игру с 1 статьи. Поочередно бросая кубик, игроки передвигают свои фишки вперед на столько ходов, сколько выпало на

кубике. Игрокам необходимо пройти через все статьи Декларации и узнать, кто придет раньше. Каждый студиец в процессе рисования познакомился с текстом именно той статьи, которую иллюстрировал, а потом в процессе игры узнали и о других статьях Декларации. После того как дети поиграли в уже изготовленную нами игру и рассмотрели не только свои рисунки, мы снова провели опрос. Результаты опроса показали, что теперь все дети, которые играли, знают, что о своих правах можно узнать из Всеобщей декларации о правах человека. И узнали они об этом благодаря нашей игре. Всем детям понравилось играть и они с удовольствием рассмотрели готовые рисунки и познакомились с содержанием текста статей

Декларации. Всем известно, что у детей зрительная память развита лучше, и быстрее воспринимается и запоминается текст.

Дети с пользой проводят свободное время и приобретают новые знания и навыки, необходимые для успешного участия в социально-значимых делах. Дети, педагоги и родители познакомились с этой игрой вместе.

Я сторонник того, чтобы делать акцент на русской истории и литературе, знакомить их с основными традициями нашего народа. Потому что, в данное время тенденции таковы, что дети лучше знакомы с Турцией, чем с Золотым кольцом России. И поэтому наша задача заключается в том, чтобы они не просто научились рисовать и к чему-то стремились, а читали, ходили в галереи, узнавали и полюбили нашу страну. Важно привить им любовь к Родине и родной природе, ведь от этого человек становится добрее.

Исследовательские проекты «Самовар, как экспонат музея», «Символы России», «Балалайка» - вот результат изучения истории, промыслов (авторы Студинская Мария, Артеев Арсени).

В старину ни одна семья не обходилась без самовара, балалайки, валенок... Ныне эти предметы почти полностью утратили свое функциональное назначение.

У авторов возникла проблема создания экспонатов для музея, как элемента русской культуры. К процессу изготовления музейных экспонатов авторы подошли с тщательной проработкой эскиза, детально изучил поставленную задачу.

Цель работы – создание экспонатов для музея культуры и быта русского народа «Наследие».

Мария и Арсений изучили основные понятия и термины, применяемые в музейной деятельности. Исследовали сведения о символах России и классифицировали их в соответствии с историческими сведениями. Изучили историю развития символов России, выполнили роспись на самоваре, балалайке и даже валенках. Обучающиеся создали уникальную коллекцию экспонатов для музея.

Мы часто выполняем иллюстрации к художественным и музыкальным произведениям. То есть, помимо художественных, должны присутствовать и воспитательные моменты, которые затрагивают развитие души ребенка. И свет, и цвет, и композиционное решение – все это средства, а в первую очередь надо воспитать трудолюбивого человека. Считаю, что все это не зря. Даже если дети в дальнейшем не будут тесно связаны с изобразительным искусством, полученные знания и навыки у них останутся. Это поможет им выйти на другой, более высокий, культурный уровень. Сейчас многие юные художники хотят быть дизайнерами. Знают, что это модно и дизайнеры хорошо зарабатывают. К сожалению, ребенок уже с детства начинает думать о деньгах, что мешает творчеству.

Цель общения с детьми состоит в обучении навыкам мышления. Все время обучения они что-то проектируют, исследуют, анализируют, находят решение, придумывают и воплощают свои замыслы. По прошествии времени для многих учеников эти принципы освоения мира и творческой деятельности в нем становятся естественными, единственно возможными. Эти дети находят себя не только в искусстве, но и в гуманитарных науках, в бизнесе и в строительстве. Общим для них остается уникальность восприятия окружающего пространства как большой творческой мастерской, ощущение свободы выражения, осознанная потребность в креативной деятельности.

Самовыражение детей в творчестве имеет свою самоценность, и мы не должны делать ребенка взрослым раньше времени. Нам необходимо его поддерживать.

Детство надо попытаться сохранить, чтобы не потерять непосредственность восприятия окружающего мира, красоты искусства. К детским впечатлениям мы

обращаемся в разные периоды жизни, они согревают наши сердца. Прекрасное дерево творчества живет только при бережном и постоянном за ним уходе.