Создание авторской куклы как способ формирования интеграционного образовательного пространства, развитие успешности через развитие творческих способностей воспитанников объединения «Махаон».

Тьер Наталья Анатольевна

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории МБУДО «Центр творчества детей и молодежи» р.п. Солнечный, Солнечный муниципальный район,

Член Профессионального Союза художников России,

Член Международного Объединения Авторской куклы (МОАК)г. Москва

Ситуация успеха — это переживание радости, удовлетворения от того, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с её ожиданиями, надеждами, либо превзошёл их.

В педагогике ситуация успеха — это целенаправленное, организованное сочетание условий, продуманной стратегии и тактики педагога, при которых для детей создается возможность достичь значительных запрограммированных результатов в деятельности.

Перед нами, педагогами, стоит одна из наиболее важных на сегодняшний день задач педагогической теории и практики — формирование творческой личности. Занятия творчеством— один из «мостиков», ведущих к развитию успешности ребёнка.

Новизна данного опыта заключается в адаптации общепедагогической технологии формирования интеграционного образовательного пространства (ФИОП) для объединения художественной направленности и ее практическом применении в объединении «Махаон».

Обычно в практической деятельности дети учатся отдельным приемам и техникам декоративно-прикладного творчества, изучают какие-то разрозненные элементы истории и искусства, но не имеют возможности комплексного применения полученных знаний и опыта в создании продукта творческой деятельности. Это, в свою очередь, приводит к формированию фрагментарного представления о творчестве и культуре в целом, недостаточно способствует формированию системы духовно-нравственных ценностей, тормозит развитие творческих способностей и препятствует переходу ребенка от репродуктивного уровня к творческому.

В объединении «Махаон» таким конкретным продуктом творчества, объединяющим в себе все аспекты полученных детьми ранее знаний и опыта, является авторская кукла.

Таким образом, при работе воспитанников над созданием авторской куклы, мной создана устойчивая система, в основе которой лежит гармоническое единство познания, творчества, общения детей и взрослых, любознательность и увлеченность свободным поиском пути к мастерству и творческой самореализации.

Деятельность творческой мастерской детского объединения «Махаон» направлена именно на достижение успеха каждым учащимся. Учащиеся объединения представляли свои работы на выставках детского декоративно-прикладного творчества в Центре детского и юношеского творчества, на районных, городских, краевых, всероссийских, международных выставках и конкурсах, где награждались грамотами и дипломами.

Выставка работ учащихся объединения всегда имеет успех и привлекает внимание посетителей. В альбоме объединения много положительных отзывов о них.

Занятия в объединении ведутся по авторской программе «Махаон». Данная программа объединяет в себе два направления в творчестве —художественное и декоративно-прикладное, основой которой является создание авторской работы в любом из выбранного направления. Такое интегрированноеобразовательное пространство, способствует формированию у учащихся объединения «Махаон» целостной картины мира в рамках преподаваемого курса исоздаёт условия для творческой самореализации детей.

Цель данного опыта заключается в формировании у учащихся объединения «Махаон» целостной интегративной картины мира в рамках преподаваемого курса и развитие у воспитанников на этой основе качественно нового уровня творческих способностей.

Задачи преподаваемого курса:

1. Способствовать формированию умения соединять знания из различны областей культуры при разработке и изготовлении авторской куклы;

2. Научить детей использовать комплекс технологий разных видов декоративно - прикладного творчества в процессе изготовления авторской куклы;

3. Создать условия для развития творческих способностей учащихся, способствовать переходу от репродуктивного уровня деятельности к творческому;

4. Способствовать становлению системы духовно-нравственных ценностей;

5.Способствовать формированию положительной мотивации к выбранному направлению деятельности.

6. Способствовать формированию и развитию ключевых компетенций; (Общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенций личностного самосовершенствования.)

Для достижения поставленной цели и решения педагогических задач наиболее эффективным, по моему мнению, является применение **технологии формирования интеграционного образовательного пространства.**

Но для выстраивания педагогического процесса в соответствии с этой технологией мне необходимо было найти такой продукт творческой деятельности воспитанников, работа над которым требовала бы применения всего комплекса полученных технологических умений, креативного мышления, навыков коммуникации, работы с информацией, а также знаний из различных областей культуры, истории, народного творчества.

Таким продуктом стала **авторская кукла**.

Это сложное и трудоемкое изделие, требующее творческого подхода, дающее возможность самовыражения и раскрытия индивидуальности. При этом изготовление авторской куклы невозможно без знания технологических основ различных направлений декоративно-прикладного творчества, без изучения литературы, истории, культуры, народного творчества.

Т.е., меняя тематическую направленность авторской куклы, можно добиться и сохранения и развития индивидуальности, и приобщить ребенка к культурному наследию, и развить ключевые компетенции, и сформировать систему духовно-нравственных ценностей.

Выбор именно авторской куклы был обусловлен еще и тем, что я сама являюсь действующим и опытным художником и мастером-кукольником:

* Являюсь участником Международных выставок кукол в Москве «Весенний бал кукол на Тишинке», «Царская Елка».
* Являюсь членом Международного Объединения Авторской куклы (МОАК) г. Москва.
* Мои работы печатались в Международном каталоге «Искусство куклы» г. Москва. (2019г)
* Являюсь членом Профессионального Союза Художников России.
* Участвую в международных конкурсах по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и имею призовые места.

Данные задачи позволяют вести работу по данной технологии. Как видите, их спектр довольно широк, и охватывает все стороны личности ребенка. Кроме того, что крайне важно, все они являются диагностируемыми с применением того или иного способа педагогического мониторинга.

Исходя из поставленных в опыте задач мной подобрана система методик психолого-педагогической диагностики для педагогического мониторинга.

1. Одним из важнейших методов является **наблюдение.**

По результатам наблюдения, все поставленные задачи решаются успешно, пусть и в разной мере, но у каждого ребенка.

Дети освоили технологические приемы и методы работы с разными материалами, научились самостоятельно работать с информацией, думать, анализировать, творчески ее перерабатывать, научились создавать авторские произведения, в которых ярко прослеживается их индивидуальность и мастерство.

Дети заинтересованы в работе, имеют высокую степень положительной мотивации к ней.

Заметно улучшились коммуникативные навыки: коллективная работа ведется одной командой, без конфликтов и с высокой степенью продуктивности.

2. **Диагностическое собеседование** также показывает высокий уровень мотивации детей, желание развиваться, осваивать новые темы, разрабатывать новые проекты.

Дети отмечают комфортную психо-эмоциональную обстановку на занятиях, говорят о положительных изменениях во взаимоотношениях в коллективе.

У подавляющего большинства детей возросла уверенность в себе и своих силах, повысилась самооценка.

Программа объединения выстроена так, что поэтапное изучение разных видов живописи и декоративно-прикладного творчества, создает в итоге расширенную базу знаний и навыков и плавно подводит детей к созданию образа своей авторской куклы и позволяет максимально подготовить воспитанников к непростой и многогранной работе по ее изготовлению.

То есть, изучение и систематизация технологических приемов, позволяют технически обусловить процесс творческой самореализации детей объединения «Махаон» при создании авторской куклы.

Таким образом, занятия по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству

* дают основы навыков рисования, цветоведения и художественного воображения.
* дают знание особенностей и навыки декоративной росписи глины, дерева, тканей и др. материалов.
* дают знания основ материаловедения, различных способов художественной обработки материалов, различных вариантов применения одного и того же материала.
* дают навыки по изготовлению сувениров ручной работы, декорированию изделий и многое другое.

При этом практически каждое занятие выстроено так, что включает в себя соответствующий теме теоретический блок, знакомящий детей с культурой, историей, народными традициями и обычаями, костюмами... Чаще всего это беседа, сопровождаемая презентацией, видеофрагментами, музыкальными отрывками, и демонстрацией изделий или экспонатов.

Но практикуются и более нетрадиционные и «живые» формы: «визуализация» сказочных сюжетов, стихотворений, басен через рисунки и поделки**,** народные игры, частушки, и т.д.

На занятиях объединения «Махаон» основным направлением художественного творчества является правополушарное или интуитивное рисование. Это современный метод обучения основам художественного видения, а так же множественным техникам рисования. Воспитанник в первую очередь учится видеть контуры, границы рисунка, его целостность, значения света и тени. Рисуя он использует всевозможные техники рисования, это набрызг, пуантилизм, рисование поролоном, смятой бумагой, ватными палочками, и др.) Интуитивное рисование раскрепощает ребенка и за короткий срок избавляет от боязни белого листа, дети легко рисуют, и итогом таких занятий становятся, не побоюсь этого слова, шедевры художественного творчества, которые находят своих почитателей и занимают призовые места в различных конкурсах. Благодаря правополушарному рисованию у воспитанника происходит активное раскрытие творческого потенциала, через пробуждение внутренних знаний и умения слышать себя. Глядя на любую иллюстрацию, ребенок видит главное и второстепенное, легко определяет задний план и передний, а так же главные предметы, на которые необходимо заострить свое внимание и поработать над деталями. Приобретая этот навык, умение видеть, ребёнок смотрит на мир глазами художника и видит красоту во всем, что его окружает

Метод интуитивного рисования в объединении «Махаон» также используется в работе учащихся с шерстью. Шерстяная акварель — это современный вид декоративно-прикладного искусства: «рисование» с помощью шерстяных волокон различных цветов и оттенков. Работа в этой технике очень интересна, дети выкладывают из шерстяных волокон натюрморты и пейзажи, тем самым закрепляют свои навыки в умении показать форму предмета, игру света и тени. За счёт того, что шерсть выкладывается слоями, образуется одновременно объёмность, фактурность «рисунка», и цветовой эффект, схожий с художественными работами.

На занятиях нашего творческого объединения также используется песочная терапия. Рисование песком развивает моторику, креативное мышление, дети, рисуя двумя руками, развивают межполушарную асимметрию. Мозг человека состоит из двух полушарий: левого и правого. У кого-то лучше функционирует левое полушарие, у кого-то правое, а самый хороший вариант, когда функционируют оба полушария головного мозга. Левое полушарие мыслит логически, а правое – творчески. Совершенно очевидно, что человеку необходимо и то, и другое. Поэтому, с самого детства желательно развивать межполушарные связи. Чем лучше будут развиты межполушарные связи, тем выше у ребёнка будет интеллектуальное развитие, память, внимание, речь, воображение, мышление и восприятие.

Эти занятия проводятся как способ работы с эмоциональной сферой учащихся. Песок нивелирует страх неудач у ребенка, работа с ним расслабляет, снимает эмоциональное напряжение. Отсутствие страхов, уверенность в себе — это и есть первый путь к успешности ребёнка. Арт педагогика, это современный метод обучения, способствующий гармонизации внутреннего мира ребенка, его раскрепощению, а так же содействует развитию всех органов чувств, мышления, памяти, внимания, воли в процессе обучения, воспитания, развития.

Хочется отметить высокую степень заинтересованности родителей в деятельности детей. Главная задача родителей это поддержка и одобрение всех детских проявлений творчества. Они во многом помогают объединению в приобретении материалов для творчества, становятся участниками творческих проектов, участвуют в подготовке домашних заданий, а так же самостоятельно участвуют в различных конкурсах объявленных в объединении. Заинтересованность родителей и помощь в реализации детских творческих проектов это определенно путь к успешности ребенка.

Каждый ребёнок с уважением относится к работам своих друзей. У нас нет «плохих» работ, каждая работа — это авторский продукт, в котором проявляется индивидуальность автора. Девиз нашего объединения: «Не участие, а победа!» Все воспитанники участвуют в международных, всероссийских, краевых и районных конкурсах. 80 процентов участников получают призовые места. В 2017 году объединению «Махаон» присвоено звание Образцовый детский коллектив.

Цель работы нашей творческой мастерской — это успех каждого ребёнка. И мы уверенно идем к этой цели. Каждый ребенок талантлив. И наша главная задача, педагога и родителей, развивать его способности.

Данный опыт работы по формированию интеграционного образовательного процесса посредством выполнения авторской куклы может быть применен в практике и полезен учителям технологии, педагогам дополнительного образования, учителям, ведущим внеурочную деятельность.

Он не требует привлечения дополнительных средств и может быть реализован любым объединением соответствующей направленности.

При этом окончательным продуктом деятельности не обязательно должна стать именно авторская кукла.

Им может быть любое авторское изделие воспитанника, для создания которого необходимо использовать весь полученный ребенком опыт, а также умение искать и творчески перерабатывать новую информацию из любых областей науки и культуры.

Счастливому, успешному ребенку интересно жить, играть, исследовать, узнавать новое, экспериментировать, заниматься творчеством. Он свободно выражает мысли, суждения, говорит о своих потребностях и просит помощи. Он реализует свои способности в каком-то виде деятельности. Он получает удовольствие и удовлетворение от того, чем занимается. Он знает и чувствует, что любим, важен, ценен и сам любит и ценит других.

Успешный ребенок, — это ребенок, который достигает поставленные перед собой цели в определенном виде деятельности. Успех каждого конкретного ребенка уникален, в какой бы сфере деятельности он не проявлялся. Успех ребенка связан со способностями и талантами ребенка, поскольку вторые, безусловно, облегчают достижение первого. Но способности не являются гарантом успеха. Истории успешных людей чаще подтверждают другое: достигает цель тот, кто упорно к ней движется. Давайте поможем ребенку в развитии его творческих способностей и покажем ему путь к успеху.