

Метод проектов: творческий проект «От святок – до святок»

Дубовенко Ирина Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
МУДО ДТДиМ, г. Копейск,

В настоящее время проблема формирования и развития творческой активности учащихся одна из актуальных в педагогической практике. Она связана с потребностью общества в личности интеллектуальной, творческой, способной к преобразованию окружающей действительности, к самоорганизации, самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию. Творческая активность личности представляет собой качество, базирующееся на внутренней потребности в познании и проявляющееся в преобразующей продуктивной деятельности.

Большое значение в формировании и развитии вышеперечисленных личностных характеристик имеет система дополнительного образования. Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей от основного школьного образования являются:

- создание условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения, педагога;
- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и потребности ребёнка;
- личностно-ориентированный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению;
- создание «ситуации успеха» для каждого ребенка, при этом успехи принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп и качество работы – не подвергать порицаниям;
- признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей в самоопределении.

Современная реформа системы образования, в том числе дополнительного образования, осуществляется в двух направлениях:

- обновление содержания образования;
- внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности ребенка.

Объектом технологии в дополнительном образовании детей являются как предметное содержание, так и способы организации различных видов деятельности обучающихся и организационные формы образовательного процесса в целом.

Проблема выбора необходимого метода возникала перед педагогом всегда. Но в новых условиях педагогу нужны новые, а может хорошо забытые старые методы, позволяющие по-новому организовать процесс обучения и воспитания, творчества.

Педагогический опыт работы в изостудии Дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа позволяет высказать следующее утверждение, что именно занятия с учащимися 14-16 лет требуют особой комплексной подготовки педагога (профессиональной, общекультурной, психологической, артистической и др.), ориентированности на паритетные отношения, поощрение самостоятельного творческого поиска, т.е. активное применение личностно ориентированных технологий. Трудности в работе с подростками связаны с тем, что они приходят заниматься в изостудию с различной мотивацией: одни – удовлетворить интерес на уровне любопытства, другие – получить дополнительные знания и умения, расширить свой кругозор, третьи – самоопределиться в профессии. Существует также проблема формирования однородной по составу старшей группы. Как правило, в ней занимаются дети разного года обучения, с разным уровнем подготовки. Все это и определило направления поиска таких методов, форм деятельности, которые, во-первых, позволяли бы эффективно организовывать образовательный процесс в творческих группах, порой не однородных по возрасту, уровню способностей, опыту творческой деятельности. Во-вторых, способствовали позитивной самореализации, развитию индивидуальности, стимулировали творческую и познавательную активности учащихся.

Активность личности – это степень интенсивности ее деятельности. Она выражается в стремлении к самостоятельной деятельности, в повышении уровня знаний и умений.

Активность как основа творческой деятельности и личностное качество рассматривалась в трудах отечественных психологов Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева. Педагогическая практика использует разнообразные формы, методы, средства обучения, которые стимулируют активность и самостоятельность. Большие возможности на этом пути открывает метод проектов.

Метод проектов не является принципиально новым. Он возник в США во второй половине XIX века, вошел в историю как «метод проблем». Основоположник - американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859-1952), ученики и последователи - американские педагоги У.Х.Килпатрик и Х.Паркхерст. Метод проектов и его вариант «Дальтон-план» (Х. Паркхерст) приобрели известность в различных странах, в том числе и в России. Но в России своего развития не получил, так как в проектной деятельности большее место отводилось трудовой практической деятельности учащихся, что значительно сокращало объем общеобразовательных знаний по основным учебным предметам.

Когда с середины 70-х гг. в отечественной школе обнаружилась тенденция к снижению интереса учащихся к занятиям, метод проектов вновь привлек внимание российских педагогов. Они считали, что, критически

переработанный, он сможет обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности, стимулирование мотивации на приобретение знаний, развитие умений пользоваться этими знаниями в дальнейшей жизни.

Теоретическая основа внедрения метода проектов в России была разработана Е.С.Полат, доктора педагогических наук.

Метод проектов (Е.С.Полат) - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершаться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.

В современном образовании проектирование превратилось в наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности.

Проектная деятельность нашла свое выражение в программе «Изобразительное искусство и художественный труд» под ред. Неменского.

В системе дополнительного образования он относится к новаторским технологиям.

Достоинства метода рассматривались нами по следующим позициям:

1. содержание деятельности определяется исходя из личного интереса, знаний, умений учащихся;
2. метод проектов включает элементы таких личностно ориентированных технологий, как: исследовательская деятельность, эксперимент, частично-поисковый метод;
3. педагог выступает в роли консультанта, коллеги, режиссера;
4. проект предполагает создание конкретного продукта, имеющего личностную и социальную значимости.

В качестве результата педагогической работы предоставляется коллективная творческая работа «От святок до святок», выполненная учащимися изостудии «Созвездие» ДТДиМ г. Копейска.

Изучение народной художественной культуры является неотъемлемой частью содержания образовательных программ художественно-эстетического цикла как общеобразовательной школы, так и учреждений дополнительного образования. Темы народной жизни всегда волновали профессиональных художников, самодельных авторов. Высокое значение народных традиций заключается в эмоционально-нравственной силе его воздействия на человека. Из поколения в поколение через народные ремесла, устное народное творчество, праздники, обычаи и обряды передавались мировоззрение народа, его духовная культура. Народные традиции служили способом гармонизации отношений человека с миром и самим собой.

Описание методики реализации творческого проекта

Совместно с группой учащихся (14-16 лет) изостудии «Созвездие» ДТДиМ г. Копейска был разработан и выполнен творческий проект «От святок до святок». На реализацию проекта было выделено 54 учебных часа (18 занятий по 3 часа).

I. Подготовительный этап (9 учебных часов) включал в себя:

- выбор темы;
- постановку проблемы;
- формулировку цели и задач;
- работа с различными источниками информации.

Цель: побудить учащихся к творческому процессу через организацию восприятия объектов, предметов традиционной народной культуры, описание предполагаемого результата деятельности, чего они могут достичь.

С этой целью была проведена обзорная лекция о видах и жанрах народного творчества, беседа о ценности народных традиций и необходимости их сохранения и популяризации. Внимание учащихся было обращено на то, что вся жизнь русских людей проходила в соответствии с народным календарем. Он организовывал всю хозяйственную, бытовую и праздничную деятельность. Праздники играли очень большую роль. С их помощью люди стремились стимулировать природные явления, жизненное благополучие. Кроме того, праздники способствовали укреплению родственных связей, давали психологическую разрядку, формировали культуру взаимоотношений. Деревенские дети, юноши и девушки были самыми активными участниками календарных праздников и обрядов, так как считалось, что их благопожелания и ритуальные действия обладают большей силой, чем слова и действия взрослых.

Совместно с учащимися были сформулированы тема творческого проекта - «Дети, молодежь в традиционной культуре» и цель – сохранение, развитие и популяризация народных традиций как средства формирования нравственных ценностей подрастающего поколения.

Конкретизация темы заключалась в выборе наиболее почитаемых праздников, обычаев и обрядов календарного круга. С этой целью была организована самостоятельная работа с различными источниками информации: энциклопедиями, статьями по этнографии, научно-популярными изданиями. В результате изучения материала, совместного с учащимися обсуждения из каждого календарного сезона было выделено по одному празднику, обычаю или обряду. Так родилось название творческого проекта – «От святок до святок». Весна представлена обычаем зазывать, кликать весну, лето – праздником Ивана Купала, осень – традицией юношей и девушек справлять праздничные посиделки, зима – обрядом колядования.

В результате поисковой работы учащиеся пришли к выводу, что стремление человека к тесной связи с природой через соблюдение праздничной и бытовой обрядности способствовало его физическому,

душевному, нравственному здоровью. Современный человек в неудержимом стремлении к комфорту перестал ощущать великую радость пребывания в общем доме – в Природе. Природа – сама творец и живительный источник для творчества.

II. Конструкторский этап (15 учебных часов) – это лаборатория мысли, мобилизация творческих, физических, умственных, эмоционально-волевых сил педагога и участников проекта. Состоит из следующих видов деятельности:

- эскизирование;
- моделирование, конструирование;
- выбор техники исполнения;
- подготовка материалов и инструментов.

Учащиеся получили индивидуальное задание: придумать модель, которая отвечала ряду условий:

1. сочетала образное представление «Природа – наш дом» и утилитарное значение – являлась местом хранения будущих кукол-персонажей.

2. конструкция должна быть достаточно легкой, удобной при транспортировке, так как предполагалось, что кукольный дом – это переносной театр;

3. участники проекта должны были пройти увлекательный путь создания рукотворной ткани с применением росписи, вышивки. Ручная художественная роспись тканей в технике набойки была широко распространена на Руси в XVII-XIX вв. Ткачество, прядение, вышивка были традиционными видами женского рукоделия в русской деревне.

При разработке кукольных персонажей учащимся необходимо было учесть следующие требования:

- использование традиционных приемов изготовления кукольного туловища, одежды;
- костюм кукол – это не подражание подлинной крестьянской одежде, а художественный образ, его крой должен быть прост и выразителен.

Практической работе предшествовал рассказ педагога об истории вертепного театра – традиционного рождественского кукольного представления, о роли, месте тряпичной куклы в русской традиционной культуре, ее символическом звучании, магическом значении. Далее была организована самостоятельная работа над линейным эскизом, просмотр, коллективное обсуждение различных вариантов, выбор удачного, оригинального решения и выполнение макета кукольного дома из бумаги. Учащиеся познакомились с традиционными приемами изготовления русских тряпичных кукол.

Распределение педагогом работы среди участников проекта требует знания психологических особенностей, творческих, физических

возможностей каждого. Успех общего дела зависит от того, как будет себя чувствовать себя каждый участник.

В результате конструкторского этапа были выполнены: линейные эскизы, эскизы в цвете, в технике коллажа.

В ходе реализации каждого этапа творческого проекта необходимо постоянно возвращаться к теме проекта, к цели и задачам, соблюдать стилистику, цветовую гармонию, корректировать, координировать деятельность учащихся.

III. Практический этап (24 учебных часа) - это реализация идеи в материале в соответствии с задуманными эскизами, разработка плана защиты проекта.

Данный этап проходит в форме индивидуально-групповой работы. Практическая работа заключалась:

- в выполнении росписи ткани в технике горячего батика;
- в декорировании готовых рисунков вышивкой с использованием бисера, фактурных ниток;
- в дополнении композиций текстильной аппликацией;
- в изготовлении кукольных персонажей в соответствии с заданными праздниками, обычаями и обрядами;
- в изготовлении подставки для демонстрации всей композиции.

В результате учащиеся овладели новыми теоретическими знаниями, практическими умениями в планировании, организации деятельности, освоили нетрадиционные приемы работы с традиционными материалами. Создали оригинальный творческий продукт, не имеющий аналогов.

III. Заключительный этап (6 учебных часов) – подведение итогов работы над проектом осуществлялось через анализ выполненной работы: какая ставилась цель и каков ее результат, что удалось и над чем еще необходимо поработать; оценку деятельности каждого учащегося, группы, самооценку; высказывание общего впечатления сверстниками, педагогами, родителями.

Краткое описание творческой работы.

В процессе сотворчества педагога и учащихся был создан художественно-эстетический объект с элементами театра «От святок до святок». Проектное задание заключалось в создании художественно-эстетического объекта с элементами народного театра по мотивам народных традиционных праздников.

Тема проекта: «Дети, молодежь в традиционной культуре».

Цель: сохранение, развитие и популяризация народных традиций как средства формирования нравственных ценностей.

Данная работа иллюстрирует годовой круг календарных народных праздников, обычаев и обрядов, неизменными участниками которых были деревенские дети, молодежь.

Композиция состоит из кукольного дома, 12 кукол, подиума-подставки, выполненных из различных материалов (текстиль, войлок, бисер), с использованием разнообразных техник (горячий батик, текстильная аппликация, вышивка).

Кукольный дом является смысловым и композиционным центром. Служит декорацией и местом хранения для каждой группы кукол.

Идея создания такой конструкции связана с традицией вертепного представления, которая была заметным явлением в народной культуре ряда мест России. В результате совместных поисков пришли к форме «дома» в виде куба с четырехскатной крышей.

Дом рассматривался нами как символ мироустройства (небо – крыша, земля – обжитое пространство жилища, подземный мир – подпол). Дом – сама Природа, которая согревала, кормила, радовала своей красотой.

Четыре стены – это четыре времени года. Центральное место в каждой картинке занимает древо – символ мироздания (небо, земля, подземный мир), бесконечности (рождение, смерть, воскрешение). В орнаменте, украшающем края стен и крыши, на фронтонах изображены солярные знаки и символы, в которых заключен смысл единства космических стихий (солнца, воды и земли).

Календарные народные праздники, обряды, обычаи разыгрываются с помощью кукол. Конструкция туловища кукол выполнена на основе традиционной «куклы на выхвалку». Костюмы кукол не являются подражанием подлинной крестьянской одежды, это, скорее, художественный образ.

Кукла являлась традиционным элементом мира детства и предметной среды, для участников проекта – инструментом познания традиционной культуры.

Авторы творческого проекта предлагают нам быть не только зрителями праздничного действия, но и стать участниками представления.

Вместе с кукольными героями совершим самое яркое обрядовое действие, с которого начинались святки, обряд колядования.

В первые мартовские дни выйдем на улицу «гукать» - звать весну.

Заведем хоровод в полную чудес Иванову ночь.

А после уборки урожая до самого Рождества будем устраивать посиделки с играми, песнями и танцами.

Подиум-подставка, на котором размещается композиция, имеет форму круга. Он символизирует круговорот жизни, смену времен года.

Вся композиция выражает единство, согласованность, гармонию человека и природы.

Значимость работы состоит в возможности нового познания и нравственного осмысления мира детьми. Презентация проекта как завершающая форма оценки творческой деятельности учащихся состоялась в форме участия на городских, областных, всероссийских конкурсах и фестивалях.

Психолого-педагогический мониторинг уровней развития творческой активности учащихся в ходе выполнения проектного задания.

Мониторинг проходил в 3 этапа: первичный срез, педагогическое наблюдение в ходе проектной деятельности, заключительный срез.

Использованы следующие методики:

- Диагностика креативности П.Торренса (фигурная часть);
- Диагностика особенностей самооценки С.А. Будаси, модифицированная Ю.Я.Киселевым;
- Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению подростков на основе опросника Ч.Д.Спилбергера, модифицированного А.Д.Андреевой, с добавлением шкалы переживания успеха (мотивации достижения).

Цели тестирования:

1. Выявление индивидуальных особенностей творческого мышления детей (критерии творческого мышления: скорость, гибкость, оригинальность и разработанность).
2. Выявление индивидуальных особенностей самооценки.
3. Изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева, а также мотивации достижения.

Итак, поставленная педагогическая задача развития творческой активности учащихся на примере конкретного проекта решена успешно. В ходе реализации метода проектов выявлено, что проектная деятельность способствует активизации творческого потенциала учащихся, вызывает живой интерес к дальнейшему изучению темы, потребность в новой работе, вооружает учащихся способами организации самостоятельной деятельности для достижения социально значимой цели; данный метод позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении учащихся ИЗО и ДПИ.

Творческий проект «От святок – до святок»

«Ивана Купала»

автор: Агеева Ксения

«Осенины»

автор: Рау Екатерина

«Коляда»

автор: Рау Екатерина

«Закливание весны»

автор: Горенкова Алена

