Муниципальное учреждение дополнительного образования

 «Егорьевская детская школа искусств»

Доклад

на тему: «Развитие креативных способностей педагога как условие творчества одарённых детей»

Преподаватель:

Симакова Ирина Алексеевна

г. Егорьевск 2024 г.

Содержание:

Введение

1.Креативность преподавателя

2.Нетрадиционные техники и художественные игры для развития творческой активности одаренных детей

Выводы

Литература

Введение

 Актуальным на сегодняшний день является вопрос о развитии креативных способностях учителя при работе с одарённым ребёнком. Обучение изобразительному искусству требует достаточно богатого воображения, которое необходимо для усвоения детьми новых знаний. Современному обществу нужны творческие, активные личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые задачи и жизненные проблемы.

 На данном этапе  развития нашего общества проблема творческого развития личности обостряется в связи с все большей необходимостью развития мотивации одарённых учащихся к учебной деятельности, которая, для этого,  должна происходить в творческой атмосфере. Понятно, что креативность личности учителя здесь может послужить большим подспорьем.

Креативность – это творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности; это способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности. Креативность – это способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта.

Проблема креативности представлена в рамках творчества и раскрытия проблемы творческих способностей. Проведенный анализ понятий «творчество» и «креативность» показал, что одни ученые полагают, что они близки по значению, их можно использовать как синонимы, другие разводят, пользуясь для этого двумя характеристиками: процессуально-результативной (творчество) и субъективно-обуславливающей (креативность).  Креативные способности – это свойства креативности, обеспечивающие успешность осуществления творческой деятельности с точки зрения оригинальности, неповторимости, новизны.

Креативный учитель – это личность, стремящаяся к творческой самореализации как  акмеориентированной саморазвивающейся  зрелой личности, под которой подразумевает  достижение ею  высокого профессионализма и творческого мастерства, профессиональных и  творческих вершин. Многие авторы так же указывают на то, что для развития креативных способностей учителю надо развивать следующие креативные качества:

 1) творческая одаренность и работа,

 2) умение вчувствоваться (эмпатия),

 3) способность сознавать ограниченность собственной жизни,

 4) чувство юмора,

 5) мудрость.

Профессиональная готовность преподавателя к работе с одаренными детьми и успешность его взаимодействия с ними во многом зависит от определенного уровня его креативности, способности к активному и творческому вхождению в социально-педагогическую среду. Креативность является важнейшей характеристикой профессиональной деятельности преподавателя. В отечественной психологии креативность рассматривается как «творческость», творческие возможности человека как устойчивая особенность человека, проявляющаяся в его социально значимой творческой активности (Н.М. Гнатко). По мнению Э. Фромма, «Творчество – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и склон­ность к глубокому осознанию своего опыта».

1.Креативность преподавателя

Характеристики креативности учителя таковы:

- продуцирование большого числа решений в процессе взаимодействия с одаренными детьми (вариативность педа­гогической деятельности);

- независимость суждений (открытость в выражении собственного мнения);

- развитость фантазии, воображения (интеллектуальная легкость в обращении с идеями);

- способность отказаться от стереотипов в педагогической деятельности, преодолеть инерцию мышления;

- готовность и стремление к риску, апробации нового;

- чувствительность к проблемам в педагогической деятельности;

- критичность мышления, способность к оценочным суждениям;

- способность к самоанализу, рефлексии;

- высокая работоспособность в творческой деятельности;

- убежденность в социальной значимости творческой деятельности.

Необходимость максимального стимулирования творческих способностей каждого преподавателя, работающего с одаренными детьми, очевидна. В соответствии с этим значимым становится вопрос о развитии таких характеристик в поведении преподавателя, благодаря которым обеспечивался бы эффект в развитии креативности и одаренности учащихся. Позитивно влияют на развитие креативности детей признание ценности творческого мышления, поощрение чувствительности детей к стимулам окружения, умение конструктивно информировать о творческом про­цессе, внушение самоуважения и уверенности в себе.

Негативное воздействие на креативность учащихся и их одаренность оказывают следующие характеристики в поведении педагога: авторитарные установки и властное поведение, вынуждение к конформизму, ригидность мышления, жесткость и категоричность оценок, неправильное отношение к личностям с нестандартным мышлением и независимостью суждений.

В психолого-педагогической литературе (А.К. Маркова, Я.А. Пономарев и др.) есть указания на так называемые барьеры творчества:

- склонность к конформизму, которая выражается в стремлении быть похожим на других людей, не слишком сильно отличаться от них в своих суждениях и поступках, соответствовать ожиданиям педагогического сообщества;

- боязнь оказаться «белой вороной» среди окружающих людей, непринятым или/и отвергнутым другими, не найти поддержки своим творческим суждениям и поведению у разных участников образовательного процесса, приспособление к культуре педагогического сообщества;

- опасение вызвать у человека, чье поведение или деятельность критикуется, агрессивную ответную реакцию;

- личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное самовосприятие и заниженная самооценка собственной личности;

- ригидность мышления как затрудненность использовать те или иные знания в иных ситуациях во всем их разнообразии, воспринимать новые идеи и изменяться в соответствии с изменяющейся сре­дой.

Если педагог не находит в себе силы осознать и избавиться от названных психологических барьеров и комплексов, то происходит постепенная стандартизация поведения и даже внутреннего мира педагога, накопление все большего количества безличных готовых образцов педагогической деятельности, значительное снижение уровня креативности.

Создание творческой обстановки в педагогической деятельности и в ходе образовательного процесса с целью развития творческой познавательной и профессиональной активности и успешности учителя возможно (по М.В. Кларину) при соблюдении следующих рекомендаций:

- содействовать устранению внутренних препятствий творческим проявлениям (помочь обрести уверенность во взаимоотношениях со всеми участниками образовательного процесса, избавиться от боязни сделать ошибку, натолкнуться на критику окружающих и т.д.);

- воздерживаться от категоричности и оценок, не препятствуя тем самым свободному размышлению над какой-либо проблемой;

- поддерживать живость воображения и в то же время «дисциплинировать» его, обсуждая новые предложения;

- повышать возможности новых ассоциаций и связей в творческом процессе (использование неочевидных сравнений и сопоставлений, поддержка спонтанности в создании образов и целенаправленности в их осмыслении и др.);

- создание условий для умственной разминки (совместный групповой поиск решений, выполнение упражнений по освоению новой непривычной ситуации);

- помогать видеть смысл, общую направленность собственной и совместной с кем-либо творческой деятельности, принимать творческую деятельность (решение творческих задач) как развитие собственных способностей, потенциальных внутренних резервов (открытости, восприимчивости, чувствительности, широты и насыщенности восприятия всего окружающего и т.д.).

Креативность учителя способна формироваться под влиянием развивающей образовательной среды. Согласно исследованиям Д.Б. Богоявленской и А.М. Матюшкина, творчество можно определить как некий выход за пределы имеющихся знаний, а соответственно, креативность выражается в оригинальной постановке проблемы, наполненной личностным смыслом, что в процессе работы с одаренными детьми является особенно значимым.

Определяющее влияние на формирование готовности педагога к работе с одаренными детьми оказывает сочетание таких параметров среды, как низкая степень регламентации поведения, информационная обогащенность и представленность образцов креативного поведения. На технологическом уровне это можно обеспечить с помощью:

- заданий практикума, которые обладали бы креативной ценностью (например, постановка проблемы, предполагающей множественность решений; решение неожиданно, оригинально и не имеет аналогов; решение предполагает продолжение какой-либо концепции или педагогического подхода и др.);

- создания ситуаций сотрудничества на разных этапах обучения;

- вовлечения педагогов в исследовательскую работу на экспериментальной площадке и апробацию своей авторской программы, оценку ее целесообразности и эффективности.

Особая роль в развитии креативности принадлежит рефлексивно-иннова-ционным технологиям, к числу которых следует отнести: организационно-деятельностные игры, рефлексивно-инновационный практикум, изучение авторских концепций, разработку авторских программ, практическую работу в инновационных типах учебных заведений, участие в различных формах повышения квалификации, которые личностно ориентированы на активные технологии обучения; педагогические мастерские, тренинги.

«Мозговая атака» как способ продуцирования новых идей без давления критики и самокритики позволяет освободиться от психологической защиты, особенно успешно тогда, когда группа разнородна по составу и широк круг профессиональных интересов участников. В рамках метода мозговой атаки следует для активизации мышления использовать такие приемы, как список контрольных вопросов (наводящие вопросы, заставляющие рассматривать задачу с самых разных сторон, менять точку зрения взгляда на задачу).

Метод «синектики» предполагает расположенность к импровизации, освобождение задачи от контекста, использование аналогий, что позволяет извлекать информацию из разных источников. Например, прямые аналогии находят часто искомые элементы в биологических системах. Субъективные аналогии особое внимание обращают на двигательные ощущения. Фантастические аналогии требуют представить вещи такими, какими их хотелось бы видеть, игнорируя любые законы. Аналогии являются средством смещения процесса поиска с уровня осознанного мышления на уровень подсознательной активности.

Деловые игры – еще один достаточно известный пример группового развития творческих способностей. Принятие на себя какой-либо роли (лучше, если непривычной) и дух соревнования способствуют нахождению оригинальных решений. При этом происходит формирование иной точки зрения на ситуацию, переосмысление происходящего, некоторое эмоциональное отчуждение от единственной, обычно принимаемой на себя роли. Важный момент в деловых играх – возможность исполнения различных ролей, что исключает полную идентификацию с какой-либо из них и позволяет, отстранившись от своего привычного взгляда, смотреть на проблему беспристрастно.

Создание рефлексивной среды, которая характеризуется прежде всего наличием условий для изменения учителем представлений о себе и переосмысления личностных стереотипов, позволяет моделировать особые, уникальные по отношению к учителю проблемные ситуации, когда его личностный профессиональный и интеллектуальный опыт не только актуализируется, востребуется, но и осознается как недостаточный в достижении какой-либо конкретной педагогической цели. Возникающее противоречие между ресурсами своего «Я» и уникальностью ситуации разрешается в поиске иных, нестереотипных, инновационных способов действия. Творческий потенциал учителя развивается как способность к созданию новшеств в педагогической деятельности, а также как своеобразная способность творчески относиться к себе, своему труду, к взаимодействию с одаренными школьниками, к решению проблемных ситуаций. С помощью рефлексивно-инновационных технологий достигается достаточно высокий уровень адаптации педагога к быстро меняющимся условиям. Кроме того, применение рефлексивно-инновационных технологий способствует созданию творческой образовательной среды. Основные позиции:

1. Побуждение одарённых учащихся к творчеству в познавательной деятельности начинается с формирования эмоционально-ценностного отношения к предлагаемому содержанию или действиям.

2. Выстраивание отношений диалога, субъект - субъектного взаимодействия.

3. Обеспечение в образовательном процессе контекста поиска и открытия, а не «риторики утверждений».

4. Основные линии поведения учителя: постановка проблем, создание условий для совместного построения знаний, поддержка одарённых учащихся в самостоятельных действиях.

5. Предложение учащимся преимущественно таких видов действий, как: сравните, докажите, сделайте выбор, аргументируйте, предъявите и обоснуйте свой вариант.

6. Основные формы организации занятий: проведение исследований, экспериментов; решение проблемных задач и ситуаций, защита проектов.

Итак, для развития креативных способностей учителя необходимо осуществлять системное формирующее воздействие через определенный комплекс условий образовательной микросреды. В образовательной практике и в профессиональной деятельности самого преподавателя желательно осуществить перенос акцента с обучающей деятельности на преобразовательную, добиться реализации открытости педагога культуре диалогизма, полифонии педагогической деятельности.

Таким образом, создавая условия для развития преподавателя в его профессиональной деятельности как творчески одаренной личности, мудро сознающего ограниченность собственной жизни, поощряя его совершенствование своей способности вчувствоваться и чувство юмора, мы можем содействовать процессу становления его профессионалом педагогического мастерства.

 Безусловно преподавателю художественных дисциплин необходимо развивать креативные способности при работе с одарёнными детьми. В данной статье, хотелось бы уделить особое внимание креативным способностям учителя изобразительного искусства в условиях творческой деятельности с одарённым ребёнком.

 Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с младшего школьного возраста. Как говорил В. А. Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”. Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни. Развивая с помощью преподавателя художественные способности, ребёнок создаёт новые работы в различных техниках (рисунок, коллаж, аппликация, папье-маше и др). Одарённый ребёнок постоянно придумывает что-то неповторимое, он каждый раз экспериментирует со способами создания объекта, проходит в своём эстетическом развитии путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно - выразительными средствами. Таким образом, необходимо создавать среду для творчества одарённого ребёнка, чем больше прекрасного он видит, слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее, станет деятельность его необычного воображения.

2.Нетрадиционные техники и художественные игры для развития творческой активности одаренных детей

 Обладая художественно-педагогическим образованием преподавателя изобразительного искусства в детской школе искусств естественно интересует вопрос - как развить творческие способности детей. В настоящее время существуют литературные пособия, в которых перечислены и описаны различные способы нетрадиционных техник рисования, что безусловно, очень важно в творчестве одарённых детей. Ознакомившись с различными нетрадиционными приёмами в рисовании, преподавателю художественных дисциплин предстоит поставить перед собой следующие задачи:

1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования.
2. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо.
3. Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники рисования.
4. Приобщение одарённых детей к миру искусства.

Нетрадиционные способы рисования - с их помощью возможно развивать у одарённых детей умение нестандартно мыслить и активизацию творческую активность.

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для одарённых детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.

 Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и одарённого ребёнка при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности.

 Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают одарённых детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает творческие возможности одарённого ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение.

 Рисование нетрадиционными способами – увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии одарённого ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно – развивающей среды нужно учитывать, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями.

 Сколько дома ненужных интересных вещей (ватные палочки, зубная щётка, расчёски, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.). Сколько всего красивого и интересного в природе: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, тополя. При помощи этих предметов и вещей можно создать красивые творческие работы!!! Необычные материалы и оригинальные техники привлекают одарённых детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», рисовать разрешено - чем хочешь и как хочешь, придумывая свою необычную технику исполнения работы. Ученики ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить об увлекательном настроении детей.

 Проведение творческих занятий с использованием нетрадиционных техник влечёт за собой целый ряд положительных качеств одарённого ребёнка - таких, как:

- способствование снятию каких-либо страхов;

- развитие уверенности в своих силах;

- способствование развитию пространственного мышления;

- возможность детей свободно выражать свой замысел;

- побуждение детей к творческим поискам и решениям;

- возможность детей работать с разнообразными материалами;

- развитие чувство композиции, ритма, колорита, цветоведения, цветовосприятия; чувства фактурности и объёмности;

- развитие мелкой моторики рук;

- развитие творческих способностей, воображения и полёта фантазии;

- получение эстетического удовольствия детьми во время работы.

 Работа с использованием нетрадиционных техник должна проводиться по принципу «от простого к сложному». Основные, используемые изобразительные техники:

1. рисование пальцами, ладонями;
2. рисование «тычками» из поролона, ватными палочками;
3. печать листьями;
4. рисование свечой;
5. кляксография;
6. оттиск смятой бумагой;
7. монотипия;
8. набрызг;
9. тиснение;
10. рисование восковыми мелками и акварелью;
11. тычок жёсткой полсухой кистью;
12. рисование по - сырому;
13. марморирование;
14. рисование солью, манкой, песком и т.д.

 В работе с одарённым ребёнком учителю изобразительного искусства необходимо использовать художественные игры для развития творческой активности.

1. Многие видели по телевизору технику рисования песком, такой техникой в совершенстве мире владеют некоторые люди. Используют они в своей работе не простой песок, а песок вулканического происхождения, такой песок можно заменить цикорием, подобное рисование не только развивает воображение и развивает тактильные ощущения. Также для этой методики можно использовать прокалённый речной песок или манку и т.д.
2. Наверное, многие замечали, что если прольётся на столе несколько капель воды, дети сразу же начинают выводить рисунки, исходя из этого процесса, в методической копилке учителя изобразительного искусства может появиться игра «Волшебная капля», где учащиеся рисуют цветными каплями. В данной технике развивается не только воображение, но и закрепляются умения смешивать и различать оттенки цветов.
3. Игровое упражнение «Простые рисунки». Такие рисунки состоят из контуров геометрических фигур, дуг и прямых. При их создании не нужно закладывать никакого определённого значения. Правила игры просты: нужно сказать, что за предмет изображён на рисунке. Чем больше решений, тем лучше. Вы можете сами придумать сколько угодно простых рисунков и разгадать их. Однако создавая новый рисунок, не закладывайте в него заранее никакого смысла. Это может сильно помешать в дальнейшем и разглядывании. Никаких других ограничений нет.
4. В дидактической игре «Рисование нитками» развивается мелкая моторика рук, воображение, фантазия.
5. Необычные рельефные рисунки получаются способом «тиснения». Рисовать этим способом очень легко. Все наверное помнят, как в детстве подкладывали монеты под лист и рисовали карандашом, получалась копия этой монеты. Таким образом возможно подкладывать лист гофрированного картона и рисовать всё, что хочешь.
6. В дидактических играх «Создай картину» и «Угадай картину» учимся различать виды живописи: натюрморты, пейзажи и портреты, сложные композиции.

 Использование вышеперечисленных нетрадиционных техник и художественных игр в изобразительной деятельности влечёт за собой наибольший интерес к рисованию у детей с художественной одарённостью. Для того, чтобы развивать свои креативные способности учителю, как изобразительного искусства, так и любого другого предмета необходимо находить и сочетать в своей работе различные методы, приёмы, средства обучения.

Выводы

1. Не существует одинаково одарённых детей - значит у преподавателя, работающего с одарёнными детьми, не должно быть чётких алгоритмов и инструкций по работе с подобными учениками. Педагогу необходима как минимум свобода планирования учебных действий и ожидаемых результатов, а также собственная психологическая готовность к принятию на себя ответственности и к саморазвитию, и к гибкому следованию за темпами развития своих учеников.

2. Работа с творчески одаренными детьми предполагает сочетание развития креативных способностей учителя с широкой общеобразовательной подготовкой и всесторонним развитием личности.

3. Участие в разносторонней интересной творческой работе, организованной преподавателем, мотивирует одарённого ребёнка на плодотворную успешную деятельность.

4. Если у ребёнка имеется творческая одаренность, то это сокровище содержится в глубине его личности, поэтому он способен творить новое и непредсказуемо ценное на основе своего дара, а окружающие люди могут лишь поощрять расцвет одаренности и принимать на вооружение индивидуальные открытия и творческие прорывы одарённого ребёнка.

Литература:

1. Барышева Т. А. Психолого-педагогические основы развития [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 540600 (050700) Педагогика / Т. А. Барышева, Ю. А. Жигалов. — СПб.: СПбГУТД, 2006.
2. Богоявленская, Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. [Текст] / Д. Б. Богоявленская. — Ростов н/Д: Изд-во Ростовского университета, 1983.
3. Брюхова Н.Г. Лидерство в групповом психологическом консультировании по проблемам жизненного пути как условие развития коллективного акме / Современная социальная психология : Теоретические подходы и прикладные исследования. Издательство НПО «МОДЕК», - 2011.
4. Брюхова Н.Г. Психологические особенности акмеориентированного саморазвития людей зрелого возраста / Психология XXI века: теория, практика, перспектива: материалы Международной научно-практической конференции 15-16 февраля 2011 года. – Пенза – Витебск – Ереван: Научно-издательский центр «Социосфера», 2011.
5. Галацкова, И.А., Журбенко, Е.Ю., Лукьянова, М.И., Пентехина, Л.И., Табарданова, Т.Б. Одарённый ребёнок: психолого-педагогические основы выявления и развития: учебно-методическое пособие. [Текст] / И.А. Галацкова, Е.Ю. Журбенко, М.И. Лукьянова, Л.И. Пентехина, Т.Б. Табарданова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011.
6. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2009.
7. Современный словарь по педагогике / Составитель: Рапацевич Е.С. – М.: «Современное слово», 2007.
8. Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм // Фромм Э. Душа человека – М.: Республика, 1992.