Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Юбилейный»

Творческая работа

«Воспитание творческой личности средствами художественно-эстетической деятельности в условиях детского клуба»

Автор-составитель: Туманова Елена Геннадьевна
педагог-организатор первой
квалификационной категории

Нижний Новгород,
2020

"Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его следует, прежде всего, воспитать эстетически"…

Фридрих Шиллер

Развитие художественно-творческих способностей личности было и остаётся одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности.

Сегодня — время растерянности, время нарастающих экономических катастроф и нравственных преступлений. Совершенно очевидно, что большое внимание нужно уделять духовно-нравственному воспитанию детей. В жёстких современных условиях возросшей агрессивности среды очень важна нравственная позиция. И эстетическое воспитание играет в этом главную роль: оно позволяет приобщить личность к ценностям культуры, расширить круг её интересов, потребностей и вкусов; способствуя саморазвитию и самораскрытию ребенка, готовит его к активной эстетической жизнедеятельности. Эстетическое воспитание, по мнению Л.П.Печко, позволяет "активизировать способности творчески трудиться, достигать высокой степени совершенства своих результатов труда, как духовного, так и физического".

Развитие творческой личности не представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество. Особое место здесь занимает дополнительное образование, которое открывает ребёнку максимум направлений для развития его потенциальных творческих способностей с учётом его интересов, желаний и возможностей.

Система дополнительного образования - это социально-культурная вариативная среда, опирающаяся на рефлексивные возможности ребенка, способствующая их развитию и совершенствованию. Художественно-творческие способности ребёнка формируются посредством овладения в процессе воспитания и обучения содержанием материальной и духовной культуры, техники, науки, искусства. Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождённые задатки. В результате индивидуального жизненного пути у ребёнка формируется — на основе задатков — индивидуально своеобразный склад способностей, требующий индивидуального подхода к каждой конкретной личности.

Среди многих социальных институтов, занимающихся проблемами обучения и воспитания детей, немалую роль могут играть учреждения дополнительного образования по месту жительства. Их возможности безусловно, огромны, так как они являются одним из звеньев социально-психологического механизма, позволяющего приобщить детей и подростков к общечеловеческим и духовным ценностям и сформировать творческое

отношение к действительности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. Выполняя задачи дополнительного образования, данная структура становится благоприятной зоной для всестороннего развития личности ребёнка. Помимо образовательной деятельности учреждения дополнительного образования по месту жительства ведут большую культурно-просветительскую работу с детьми и подростками, организуя социально - значимый досуг.

Детский дом культуры «Юбилейный», входящий в структуру МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» является учреждением дополнительного образования по месту жительства. Основные направления его деятельности – образовательное, досуговое, работа с семьей, организация работы по развитию детского самоуправления. Основу воспитательного процесса в ДДК «Юбилейный» составляет художественно-эстетическое воздействие на ребенка. Мы убеждены: именно искусство играет решающую роль в духовно-нравственном становлении личности, оно формирует оптимистическое мировоззрение, способствует развитию образно-эмоциональной сферы ребенка. Искусство учит детей видеть и чувствовать глубже и тоньше, способствует их психическому и эмоциональному развитию. Чудодейственная сила искусства заключается в том, что оно, влияя на чувства, через них прокладывает путь к разуму, к пониманию, осознанию. Воспитывая чувства ребенка, педагог развивает данную природой способность воспринимать прекрасное. Приобщение к искусству позволяет сформировать у ребенка не только чувство прекрасного, но и потребность его создавать.

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система эстетического воспитания. Для того чтобы эта система воздействовала на ребёнка наиболее эффективно и достигла поставленной цели, Б. М. Неменский выделил следующую её особенность - система эстетического воспитания должна быть:

* единой;
* объединяющей все предметы, досуговые мероприятия и общественную жизнь ребенка;
* каждый вид занятия имеет свою чёткую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности учащегося.

В ДДК «Юбилейный» создана система эстетического воспитания. Ее задачи можно представить двумя группами:

1) - направлена на формирование эстетического отношения детей к окружающему. Предусматривается следующее: развивать умение видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного.

2) - направлена на формирование художественных умений в области разных видов искусств.

Для реализации задач эстетического воспитания созданы определенные

условия:

- Развивающая среда: эстетика быта (обстановка, отношения в коллективах, клубе);
- Художественная деятельность: занятия творчеством;
- Развивающая деятельность: организация содержательного социально-значимого досуга;
- Высококвалифицированный педагогический коллектив.

Систему эстетического воспитания ДДК «Юбилейный» определяют следующие принципы:

- непрерывность - осуществление процесса, как в учебное, так и во внеурочное время
- диалектичность - постоянное изменение и развитие;
- многоуровневый характер: воспитание на уровне коллективов детских объединений, клуба;
- двусторонний характер процесса;
- многогранность содержания: тесная взаимосвязь интеллектуального, нравственного, физического развития личности.

Ее отличает многообразие видов деятельности: деятельность детских объединений художественной направленности, концертная деятельность, конкурсные мероприятия, творческие союзы, досуговые мероприятия эстетической направленности.

Результативной воспитательной деятельности способствует высокий профессионализм педагогического коллектива ДДК «Юбилейный». В коллективе - высококвалифицированные педагоги, имеющие большой опыт практической деятельности, истинные мастера своего дела. Все педагоги имеют высшее и средне - специальное образование, стаж работы от 5 до 35 лет. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, изучая методическую литературу, посещая семинары и курсы, участвуя в работе методических секций Центра. Высокий потенциал коллектива создает перспективы развития детских объединений клуба.

В ДДК «Юбилейный» действуют 8 объединений художественной направленности: образцовый ансамбль эстрадного танца «Юность», танцевальный коллектив «Сюрприз», музыкальная студия «Весёлые нотки», вокальный ансамбль «Мечта», вокально - эстрадная студия «Арт - класс», ансамбль русских народных инструментов «Гармошечка», детское объединение «Музыкальная гостиная», детское объединение «Сказки XXI века».

В 2014-2015 учебном году количество детей, посещающих кружки и объединения художественной направленности ДДК «Юбилейный», составило около 400 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Юность» был создан в 1986 году под руководством Надежды Осокиной и Нелли Давлетхановой – педагогов высшей квалификационной категории. В 1998 году за большие творческие достижения коллектив удостоен звания «Образцовый». В

настоящее время в ансамбле занимается свыше 200 детей и подростков в возрасте от 5 до 20 лет. Основное направление работы коллектива — эстрадный танец, включающий различные техники и стили современной хореографии. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Юность» на протяжении многих лет является постоянным участником районных, городских, региональных праздничных мероприятий. Ежегодно учащиеся ансамбля участвуют в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Ансамбль «Юность» является дипломантом и лауреатом Международных фестивалей в Финляндии, Болгарии, Чехии, Санкт - Петербурге, Москве, Казани, Рязани.

Свыше 20 лет в ДДК «Юбилейный» существует музыкальная студия «Веселые нотки». За эти годы в ней получили музыкальное образование более 100 детей. Помимо образовательной деятельности в студии ведется большая просветительская и досуговая работа. Детское объединение «Музыкальная гостиная», которое в основном посещают учащиеся музыкальной студии, ставит целью расширение кругозора учащихся. Встречи с интересными людьми, музыкальными коллективами, «музыкальные часы», беседы о жизни великих композиторов, музыкальные викторины, посещение филармонических концертов и концертов музыкальных абонементов, совместные мероприятия с детскими дошкольными учреждениями и школами искусств района – таковы основные формы работы детского объединения.

Ансамбль русских народных инструментов «Гармошечка» организован в 2003 году. Руководит ансамблем педагог дополнительного образования А.Л. Плеханов лауреат Международных конкурсов. Название ансамблю дал его инструментальный состав: участники играют на гармони, баяне, аккордеоне, балалайках, ударных инструментах (бубен, ложки, трещётки и др.). В репертуаре ансамбля - народная музыка, произведения русских композиторов и современных авторов. География концертных выступлений ансамбля «Гармошечка» обширна: районные и городские праздники, праздничные программы ДЮЦ «Юбилейный», благотворительные концерты в воинских частях и образовательных учреждениях района. Ежегодно ансамбль участвует в конкурсных мероприятиях района и города. Участники ансамбля – лауреаты городского конкурса «Юный музыкант», лауреаты Всероссийского конкурса «Весёлый аккордеон». В 2009 году ансамбль «Гармошечка» успешно дебютировал в областном смотре-конкурсе «С любовью к России».

Вокально-эстрадная студия «Арт - класс» была организована в 2005 году под руководством педагога дополнительного образования высшей категории Т.Б. Джуринской. К своему первому юбилею – 5-летию - студия пришла со значительными успехами: дипломанты и лауреаты районных, городских, всероссийских и международных конкурсов - фестивалей «А музыка звучит», «Утренняя звезда», «Автозаводская звёздочка», «Прекрасен мир поющий», «Школьный артист», «Озорная весна», «Волга в сердце впадает мое». Как говорят сами участники студии, они пришли сюда для того, чтобы

научиться правильно и красиво петь, проявить и развить свои творческие способности. Репертуар студии разнообразен: классические произведения, стилизованные народные песни, детская эстрада.

С 2005 года ведет историю своего существования и танцевальный коллектив «Сюрприз» под руководством педагога дополнительного образования первой категории Е.Г.Тумановой. В репертуаре коллектива - детские танцевальные миниатюры, эстрадные и стилизованные народные танцы. Коллектив «Сюрприз» - постоянный участник районных и городских праздничных мероприятий, дипломант городских и международных конкурсов – фестивалей «Автозаводская звёздочка», «Школьный артист», «Утренняя звезда», «Белый пароход», «Волга в сердце впадает мое».

Совместная работа двух коллективов «Сюрприз» и «Арт - класс» сплотила их участников, образовав творческий союз. Яркие танцевальные номера с вокальными исполнителями, концертные и тематические мероприятия, праздничные программы – таков далеко неполный перечень деятельности этого творческого тандема.

Важную роль в воспитании ребёнка играют досуговые мероприятия художественной направленности. Подарить детям радость творчества, разбудить энергию их чувств, эмоций, фантазий, ума - вот основные задачи, которые ставят перед собой педагоги клуба, организуя активный досуг воспитанников. В ДДК «Юбилейный» досуговая деятельность имеет разнообразные формы:

* Музыкальные часы «Я пою о Родине», «Жизнь замечательных людей», «Музыкальное искусство Нижегородского края».
* Музыкально-литературные вечера «Во славу музыки», «А музы не молчали», «Поклон тебе, солдат России».
* Беседы и викторины - «Мой район - вчера, сегодня, завтра», «Все мы разные»
* Конкурсы рисунков - «Любимый Ленинский район», «Новогодний сюрприз», «Мамочка любимая моя», «Солдат - всегда солдат», «Я рисую мир».
* Вечера - отдыха - «С днем рождения!», бал «В день Святого Валентина», «Подарок маме».
* Тематические мероприятия, посвященные праздничным датам.
* Конкурсно - развлекательные программы - «Яблочный денёк», «Широкая масленица», «Ура, каникулы!», «В стране мульти - пульти», «Угадай мелодию», «Разноцветная радуга».

Особое место в досуговой деятельности отводится концертным и праздничным программам. Участие в концертах дает детям бесценный опыт выступлений. Именно в моменты переживания радости от успешного выступления в сознании ребёнка возникают идеи добра, ощущение своей общественной значимости. Традиционными в клубе стали концертные программы «День рождение города», «Мамина улыбка», «Поздравляем наших мам», праздничные программы «День Победы», «Праздник детства», «Страна чудес». Ежегодно творческие коллективы клуба проводят

благотворительные концерты в воинских частях, образовательных учреждениях района.

Большое внимание в клубе уделяется работе с семьёй. В клубе действует родительский совет, который в первую очередь является помощником педагогам в организации внеурочных дел - праздничных мероприятий и концертов, посещение театров, кинотеатров, музеев и экскурсий. Семьям предлагается поучаствовать в различных конкурсных мероприятиях «Семейное древо», «Мой папа - защитник Отечества», «Рукодельница».

Ежегодно в клубе проходит конкурсная программа «Я и моя семьЯ», в которой участвуют самые активные, творческие семьи. Победитель тура представляет ДДК «Юбилейный» на фестивале «Семья талантами богата». Подобные мероприятия способствуют сплочению семьи, содействуют сохранению семейных традиций, созданию благоприятной среды для совместного семейного творчества, как средства эффективного взаимодействия в семье.

Динамика численности досуговых мероприятий за 2012-2015 г.г. показывает увеличение в 2 раза численности и охвата учащихся в мероприятиях художественной направленности.

Физическая культура является частью общей культуры человека и способствует формированию всесторонне развитой личности. С целью формирования физической культуры и приобщения к здоровому образу жизни для детей и подростков в клубе проводятся различные спортивно-оздоровительные и физкультурно-массовые мероприятия, соревнования по различным видам спорта:

* Дни здоровья.
* Спортивные соревнования по различным видам спорта (мини-футбол, настольный теннис, шашки, дартс)
* Спортивные праздники «Зимние забавы», «Мама, папа, я – спортивная семья», « Отдыхаем всей семьей».
* Конкурсы рисунков «Спорт и я», «В стране Спортландии».

Идеальным результатом воспитательной деятельности в ДДК «Юбилейный» является модель личности учащегося, обладающая следующими качествами и потенциалом:

Ценностный потенциал

1. Осмысление понятий чести, долга, ответственности,гражданственности
2. Честность
3. Трудолюбие
4. Целеустремленность
5. Социальная активность
6. Ведение здорового образа жизни

Познавательный потенциал

1. Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их
2. Знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям

3. Способность использовать знания на практике

Коммуникативный потенциал

1. Умение критически оценивать свои поступки, анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми
2. Умение устанавливать контакты
3. Уважать иные мнения
4. Культура общения
5. Умение отстаивать свои взгляды и убеждения
6. Адекватная самооценка

Подлинное эстетическое развитие личности – результат длительной и глубокой творческой работы по освоению прекрасного в искусстве и действительности. Оно формирует творческое отношение к труду, окружающему миру, чувство ответственности и веру в прогрессивные общественные идеалы. Постоянное общение с миром искусства делает ребенка образованным человеком, способным мыслить и имеющим благородные чувства.

Мы стремимся к тому, чтобы девиз “Жить в красоте, замечать красоту, создавать красоту вокруг себя” стал жизненным кредо каждого нашего учащегося.