

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ РЕМЕСЛУ «ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ»

Антипина Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования ГОУ
ДОД АО «ДШНР»

Список ИПМ:

ИПМ 1. Теоретическая интерпретация

ИПМ 2. Перечень компонентов системы

ИПМ 3. Описание компонентов системы

ИПМ 4. Результаты работы

Библиография

Приложения.

ИПМ 1. Теоретическая интерпретация

*«Без памяти нет традиций, без воспитания нет духовности,
без духовности нет личности,
без личности нет народа как исторической общности».*
(академик Г.Н.Волков)

Актуальность. Социальные процессы, происходящие в современном обществе, выдвигают новые требования к развитию личности. Настоятельной потребностью времени является проявление творчества, поиск рациональных, нестандартных путей решения задач в любой сфере человеческой деятельности, повышение интеллектуального и творческого потенциала каждого члена общества, максимальное развитие художественных способностей человека. Можно сказать, что проблема эстетического воспитания и развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка относится к числу глобальных образовательных проблем.

Воспитание развитой личности неотделимо от мира культуры. Огромная роль в развитии и воспитании подрастающего поколения принадлежит изучению традиций народного художественного творчества, при этом важно подчеркнуть, что традиции местных региональных культур являются определяющими. И это не просто процесс получения новой информации, это эффективное воспитание и развитие личностных качеств, формирование определенного мировоззрения, гордости за свой народ, за свою Родину, уважительное отношение к семье, к культурному наследию

своих предков. Изучение народной культуры, знакомство с различными видами народных ремесел, рождает в юных душах радость от соприкосновения с творчеством, насыщая жизнь красотой, наполняя эстетикой труд. Лоскутное шитьё - один из уникальнейших видов народного ремесла. Приобщение школьников к нему может иметь неоспоримое социально-воспитательное значение.

Важное место в этом процессе отводится системе дополнительного образования детей. Дополнительное образование предполагает расширение воспитательного социокультурного поля, так как включает личность в многогранную, интеллектуальную, духовно-нравственную насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.

Данная проблематика в той или иной мере затрагивались многими учеными. Так, психологические и педагогические основы эстетического и трудового воспитания школьников раскрыты в трудах П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, Ф.И. Иващенко, А.И. Кочетова, В.Г. Разумовского, В.Н. Николаева, М.Н. Скаткина и др.

Вопросы воспитания на народных традициях и средствами народного искусства рассмотрены в исследованиях В.И. Баймурзиной, Г.Н. Волкова, Н.М. Коньшевой, Б.М. Неменского, М.А. Некрасовой, Т.Я. Шпикаловой и др. Ряд исследователей, а среди них А.Г. Караханова, Г.А. Никитин, Г.В. Похолкин, А.С.Хворостов, М.Х. Шомирзаев, изучили проблемы воспитания детей средствами народных промыслов и народного декоративно-прикладного искусства.

Но при наличии глубоко понимания значимости приобщения учащихся к народной культуре, неплохой теоретической, научной базе по данной проблеме существует явный недостаток конкретных практических материалов, методических разработок, учебных программ. Обнаруживается явное противоречие между необходимостью обновления содержания обучения и воспитания школьников путем включения в него материалов народного прикладного искусства и отсутствием научно-педагогических разработок, способствующих рациональному отбору и внедрению их в учебно-воспитательный процесс.

Цель: создание системы комплексного развития и формирования творческого и интеллектуального потенциала учащихся через реализацию программы обучения ремеслу «Лоскутного шитья»

Задачи:

1. организовать работу по формированию социокультурной компетентности учащихся;
2. приобщить учащихся к народной культуре и истории Русского Севера;

3. организовать образовательный и воспитательный процесс, направленный на формирование правильного мировосприятия обучающихся, развитие эстетического вкуса;
4. работать над формированием нравственных и гражданских качеств личности обучающихся.

Сущность опыта и новизна. Программа «Лоскутное шитье» создана на основе изучения и освоения обычаев и обрядов традиционного лоскутного шитья на Русском Севере и обобщения опыта работы творческой мастерской «Лоскутное шитье» в Детской школе народных ремесел г. Архангельска. Необходимостью ее появления было обусловлено рядом причин:

- отсутствие программ в образовательном пространстве дополнительного образования, рассчитанных на воспитание нового поколения мастериц;
- самобытность и уникальность развития лоскутного шитья на Русском Севере;
- возвращение к истокам народной культуры;
- развитие ремесла лоскутное шитье в целях профориентации и трудовой занятости подрастающего поколения;
- для выявления творчески одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их творческого развития;
- в целях формирования культуры толерантности, межнационального общения посредством изучения декоративно-прикладного искусства в разделе «Мировые традиции лоскутного шитья».

Самобытность программы «Лоскутное шитье» состоит в сохранении и развитии северного ремесла, бытовавшего на Русском Севере в XIX вв..

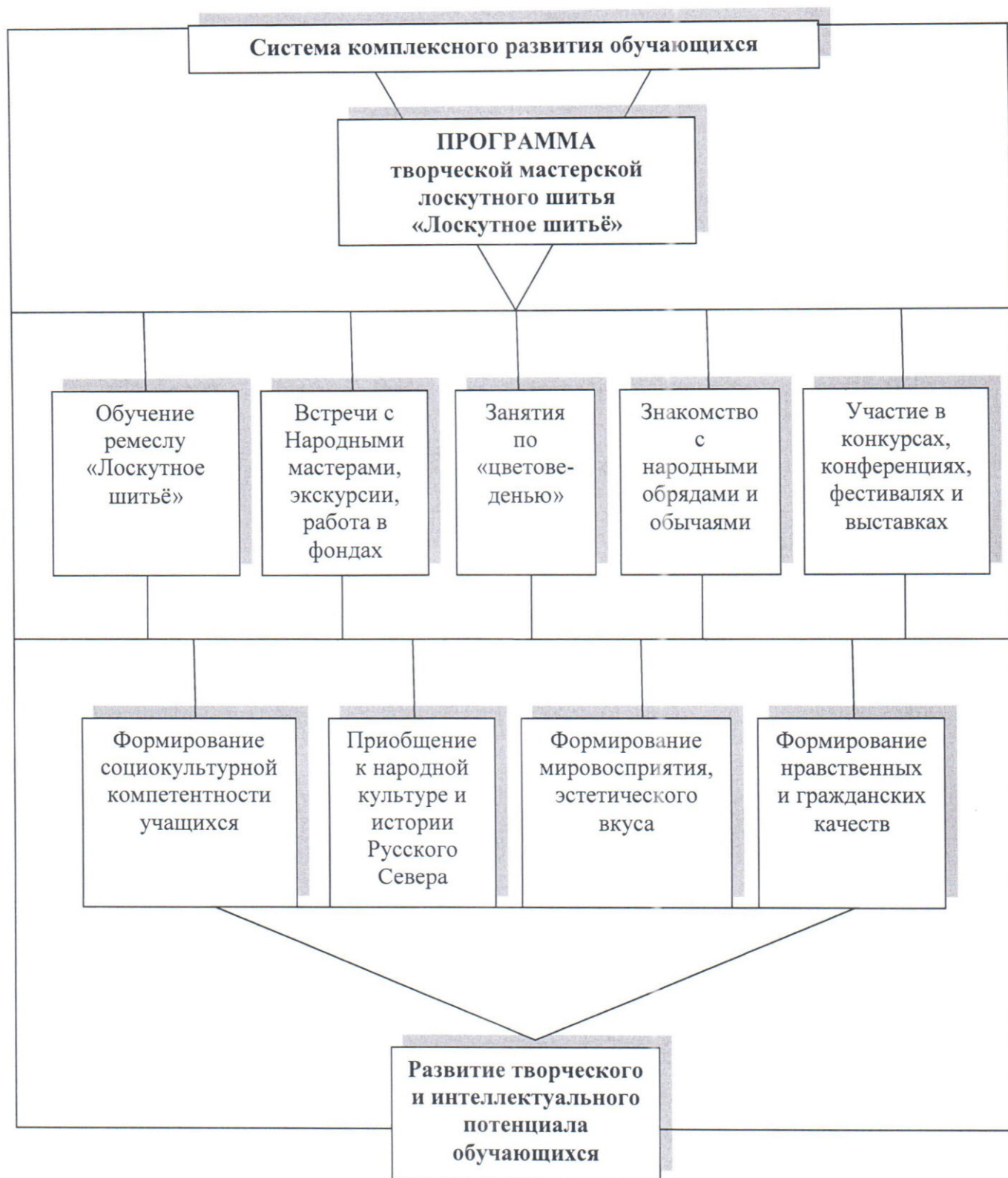
Уникальность данной программы заключается в том, что предполагается *комплексный* подход в процессе изучения ремесла лоскутное шитье. Во время освоения данного ремесла, учащийся узнает историю народной культуры и основы рисунка и композиции, приобщается к обрядам и обычаям, обучается с помощью методов поморской педагогики, развивает нравственно-эстетическое мировоззрения, формирует гражданские качества, любовь к малой Родине.

Программа способствует *становлению творческой личности* учащегося посредством трудового, экологического, эстетического воспитания в процессе приобщения к северным народным ремеслам. В ходе программы формируется эстетическое мировосприятие мира по мере познания законов цветоведения.

Программа «Лоскутное шитье» помогает определить целостную систему мировоззренческих принципов и взглядов на современное развитие декоративно-прикладного искусства.

В результате освоения программы у учащихся формируется личный почерк в декоративно-прикладном искусстве с помощью создания авторского изделия лоскутного шитья.

ИПМ 2. Перечень компонентов системы

ИПМ 3. Описание компонентов системы

Лоскутное шитье - один из видов народного искусства Русского Севера. Он вобрал в себя все лучшие традиции крестьянского декоративно-прикладного творчества. Предметы лоскутного шитья соединяют в себе три начала: польза, красота, добро. Лоскутные одеяла, коврики-кругляши, дорожки, панно сегодня представлены в музейных коллекциях, но эти изделия по прежнему украшают и повседневный быт людей. Особенностью ремесла лоскутное шитье в том, что его формировала окружающая природа и крестьянская среда. Лоскутное шитье начинается с потребности сделать нужную, полезную в быту вещь с учетом законов гармонии цвета, со стремлением внести эту красоту в повседневную жизнь, а также с желанием вести нить ремесла от старых поколений мастериц к новым. Известные нам традиции лоскутного орнамента кропотливо создавались на протяжении XIX века и начала XX века. Свою лепту внесли мастерицы середины XX века - Похмельных А.Ф., Зимина Е.А., Крехалева Н.А. и др., которые превратили ремесло лоскутного шитья в отдельный вид декоративно-прикладного искусства.

Цель образовательной программы «Лоскутное шитье» - изучение основ лоскутного шитья на основе древнейших традиций декоративно-прикладного искусства, развитие творческий потенциал личности учащегося с помощью создания новых форм традиционного лоскутного шитья.

Образовательные задачи:

- сформировать и углубить знания по истории культуры Русского Севера;
- сформировать знания по истории возникновения и развития лоскутного шитья;
- дать понятие о различных видах лоскутного шитья, научить техническим приемам их выполнения, изучить характерные особенности материала, законы цветоведения;
- познакомить с основами рисунка и построения композиции;
- научить пользоваться литературными источниками;
- научить работать по старинным образцам;
- научить выполнять лоскутные изделия с применением творческого подхода для создания новых форм в декоративно-прикладном искусстве;
- научить применять полученные знания и навыки на практике;

Воспитательные задачи:

- воспитывать у учащихся уважение и бережное отношение к народной культуре, творчеству народных мастеров;
- воспитывать нравственно-эстетические качества личности;
- экологическое воспитание;
- трудовое воспитание;
- воспитывать гражданственность и любовь к Родине.

Развивающие задачи:

- развивать чувства цвета при работе с материалами;
- развивать творческих способностей личности при выполнении изделий;
- развивать осознанной потребности у учащихся к здоровому образу жизни;
- развивать образного мышления при работе с цветовой композицией, эстетического вкуса;
- развивать интеллектуального потенциала личности.

Данная программа предназначена для учащихся 11-17 лет. Творческая мастерская ориентирована на девочек. В одной группе занимаются 8-9 человек, при этом обучение идет индивидуально с каждым учеником с учетом его способностей и возможностей. Используются основы поморской педагогики.

Учебный курс, включает в себя 3 этапа обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.

Работа мастерской происходит по принципу народной педагогики «от учителя к ученику», «от старшего к младшему», поскольку в одной группе занимаются дети разного возраста.

Программой предусматривается изучение основных видов лоскутного шитья. Процесс обучения построен от простого к сложному.

Целью 1 этапа обучения является: создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка, выявление его способностей.

Задачи:

- адаптация к детской школе народных ремесел;
- вовлечение учащихся в образовательный процесс;
- закрепление интереса к выбранному ремеслу.

В ходе обучения 1 года предполагается изучение истории возникновения ремесла, символики, обрядового значения шитья из лоскута. Учащиеся овладевают знаниями по материаловедению и основам цветоведения, техникой шитья традиционных элементов: квадрат, треугольники, трапеция.

Целью 2 - го этапа является обучение копированию образцов подлинников декоративно-прикладного искусства.

Задачи:

- осуществление творческого подхода при копировании и создании новых творческих работ;
- изучение законов цветоведения;
- овладение приемами и навыками ручного и машинного шитья для качественного исполнения лоскутных работ.

В ходе 2 этапа обучения учащиеся самостоятельно разрабатывают отдельные элементы и технологическую последовательность исполнения, учатся работать с первоисточниками (посещение фондов, музеев, экспедиционная работа), экспериментировать, соединять свои

композиционные решения в рамках традиционной системы лоскутного шитья.

Цель 3-го этапа обучения: развитие творческого подхода у учащегося при создании авторского проекта лоскутного изделия с элементами «личного почерка».

Задачи:

- самостоятельное проектирование изделия в цвете;
- самостоятельное решение технологии исполнения изделия.

3 этап обучения предусматривает самостоятельную работу, поиск новых решений, составление оригинальных, самобытных композиций, самостоятельную работу с младшими учащимися.

В ходе обучения учащиеся получают знания по истории возникновения и развития ремесла, знакомятся с центрами его бытования в различных районах Архангельской области. При изготовлении лоскутных работ используются методы копирования, повтора и варьирования, последний из которых является следствием импровизации, выполненной на традиционной основе. С целью развития профессионального интереса у учащихся запланировано посещение выставок, углубленное изучение ремесла, встречи с народными мастерами, работа в фондах музеев, поисковые экспедиции в районы области. В программу также включено проведение выставок, конкурсов, детских научно-практических конференций с целью оценки профессионального роста учащихся.

По окончании каждого этапа учащиеся получают звания «Подмастерье», «Мастеровой», «Мастер». Параллельно с ремеслом дети прослушают курс лекций по истории народной, художественной культуры (72 часа) и основам рисунка и композиции (72 часа).

Часы учебно-тематического плана программы:

Год обучения	Теория	Практика	Всего
1 год обучения	51	165	216
2 год обучения	54	162	216
3 год обучения	39	177	216

ИПМ 4. Результаты работы

Критерии мастерства учащихся 1-3 этапа (года) обучения:

1-Й ЭТАП обучения - ПОДМАСТЕРЬЕ

Должен знать:

- историю возникновения народных ремесел Русского Севера
- правила техники безопасности, санитарии и гигиены -символику обрядового шитья из лоскута
- краткие сведения по материаловедению
- основы цветовидения. Должен владеть:
- основными приемами и навыками техники лоскутного шитья
- влажной тепловой обработки швейного изделия. Должен уметь:
- выполнять следующие виды элементов: блок «Колодец», блок «Трапеция», Блок «Шахматы»
- выполнять итоговую работу: салфетка, панно, наволочка на подушку.

2-Й ЭТАП обучения - МАСТЕРОВОЙ

Должен знать :

- историю возникновения и развития женских ремесел Русского Севера
- правила техники безопасности, санитарии и гигиены
- виды орнамента.

Должен владеть:

- умениями и навыками лоскутного шитья
- умениями и навыками составления цветовой композиции.

Должен уметь:

- выполнять элементы из треугольников: «мельница», «звезда», «алмаз»
- уметь копировать образцы лоскутного шитья с учетом требований качества выполняемой работы
- выполнять итоговую работу: кругляш, декоративное панно.

3-Й ЭТАП ОБУЧЕНИЯ - МАСТЕР

Должен знать:

- особенности развития народной культуры Русского Севера и основы крестьянских промыслов
- правила техники безопасности, санитарии и гигиены
- основные технологические этапы и приемы изготовления изделия лоскутного шитья.

Должен владеть:

- умениями и навыками работы в фондах музея, библиотеках, с литературными источниками
- владеть в совершенстве техникой лоскутного шитья.

Должен уметь:

- осуществлять самостоятельно подбор цвета для изделия
- самостоятельно моделировать и проектировать эскиз работы на звание «мастер»
- самостоятельно выполнять работу по эскизу, учитывая традиции техники лоскутного шитья на Русском Севере
- подготовить и защитить Этюд-сочинение по истории народной культуры.

Воспитание молодого поколения в контексте лучших традиций мировой и отечественной культуры через обучение ребят народным традициям позволяет формировать духовно-нравственные ценности. Знание народных традиций, обрядов, видов прикладного искусства способствует воспитанию личности, готовой бережно относиться к богатствам цивилизации, к собственной национальной культуре. Для современного человека ремесло – в большей степени духовное наслаждение, нежели физическое и материальное. Яркий пример этому – ученики мастерской «лоскутное шитье», которые приходят заниматься, трудиться, узнавать новое, общаться и, конечно, получать удовольствие от работы.

Большинство учеников мастерской относится к подростковой возрастной группе, которая начинается детством (10—11 лет) и кончается ранним юношеством (15-17 лет).

Подростковый возраст часто называют периодом диспропорций в развитии. В этом возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим особенностям, обостряется реакция на мнение окружающих, обидчивость, повышается чувство собственного достоинства.

«Зона ближайшего развития» подростков предполагает сотрудничество со взрослыми в пространстве проблем. Именно в это время формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками – так оформляются общие взгляды на жизнь, то есть личностные смыслы жизни.

Предоставление детям возможности заниматься ремеслом способствует удовлетворению ребенка в деятельности, а, следовательно, вызывает эмоционально – положительное отношение. Такие занятия помогают ребенку самоутвердиться.

Благодаря своим художественным особенностям «лоскутное шитье» близко детям, доступно к пониманию, воспроизведению в самостоятельной деятельности. Знакомство с народной культурой, овладение ремеслом побуждает к учению, любознательности. В процессе обучения развиваются мотивы долга, ответственности перед обществом, мастерской, педагогом, родителями. Занятия в мастерской способствуют развитию мотивов самоопределения и самосовершенствования. Мы знаем, что внешний головной мозг находится на кончиках пальцев, и, овладевая ручным трудом, ученики активизируют работу коры головного мозга. Изучение традиций

народа эффективно способствует развитию психических процессов: восприятию, мышлению, воображению.

Познавая древние традиции и обычаи, подростки усваивают мудрость народа, его духовное богатство, доброту, жизнелюбие, уважение к человеку, бережное отношение к природе. Эстетическое воспитание формирует у школьников стремление и умение устроить свою жизнь «по законам красоты».

Занятия в мастерской «лоскутное шитье» позволяют сформировать адекватную самооценку, волевые качества, эстетический вкус, коммуникативные склонности. Благодаря ремеслу ученику легче самоопределиться в профессии и увлечениях, приобрести навык совместной деятельности, который способствует удовлетворению в общении и предоставляет поле деятельности для самовыражения и самоутверждения.

Влияние обучения народным ремеслам на психическое состояние и воспитание ребенка.

Психология-наука о психике человека. Она выполняет две функции: приспособление к окружающей действительности и развитие творческих способностей, направленных на изменение действительности. Образно психику можно представить следующим образом:

1. эмоции – то, что регулирует наше поведение (оценка успеха-неуспеха);
2. мотивация – то, что побуждает действовать, т.е. наши потребности;
3. моторика – сфера движения;
4. познавательные процессы – процессы, направленные на познание окружающего мира (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь).

Диагностика «Личностный дифференциал» позволяет охарактеризовать сразу несколько психологических факторов личности: оценку, силу и активность. Первый – свидетельствует об уровне самоуважения, второй – о развитии волевых сторон личности, как они осознаются самим испытуемым и последний – о повышенной общительности, открытости, интересе к другим людям и несклонности к углубленному самоанализу. Результаты диагностики среди учеников показали следующее:

Фактор	девочки	мальчики
Оценка	77%	100%
Силы	33%	100%
Активность	33%	11%

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой определили отношение к мастерской учеников, а также самочувствие в ней, ориентированность на общение с друзьями и педагогами. Комфорт и желание учиться и общаться испытывают 82% девочек и 100 % мальчиков.

Шкала самооценки И.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина выявляет наличие тревожности у обследуемого в данный момент (реактивная тревожность) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). Однако для создания психологического портрета взят только показатель личностной тревожности, поскольку цель работы – отразить общие личностные характеристики выпускников, а не на данный момент. В таблице представлены результаты тестирования выпускников мастерской:

Уровень тревожности	мальчики	девочки
Высокий	0%	40%
Умеренный	60%	46%
Низкий	40%	14%

С помощью ориентационной анкеты «Определение направленности личности» были выяснены следующие направленности:

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность.
2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, ориентация на социальное одобрение, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.

Результаты проведенной анкеты показали:

Направленность	Мальчики	Девочки
Я	25%	9%
О	50%	38%
Д	25%	53%

Цель теста «Размышляем о жизненном опыте» - выявить нравственную воспитанность подростков. Достаточная нравственная воспитанность и ориентация на «другого человека» среди девочек составила 87 %, у мальчиков она равна 100%.

Анализ результатов диагностики

Анкетирование и тестирование учеников позволило выявить их личностные особенности, которые в совокупности составили общий психологический портрет выпускника.

Так, говоря о выпускнице мастерской можно отметить достаточную волевою, уважающую себя личность, у мальчиков этот показатель составляет 100%, что указывает на их самообладание. Однако, девочки отличаются открытостью и заинтересованностью к окружающим людям. При этом мальчики чувствуют себя в школе более комфортно, нежели девочки.

Почти равный уровень тревожности имеют и девочки и мальчики, тем не менее, девочкам присущ высокий уровень тревожности, мальчикам же – низкий.

Мальчики более ориентированы на себя, но в то же время стремление к совместной деятельности у них выше, чем у девочек, настроенных на деловое сотрудничество. Также мальчики более нравственно воспитаны, нежели девочки.

Рассмотрим общий психологический портрет выпускника мастерской в целом, без учета половой дифференциации, то его составляющими будут следующие характеристики:

- высокая нравственная воспитанность;
- сформированные познавательные мотивы;
- волевые стороны личности;
- высокая ориентированность на дело и общество;
- ориентированность на общение.

За последние 5 лет в ГОУ ДОД АО «ДШНР» творческой мастерской «Лоскутного шитья» были аттестованы учащиеся на звания: «Мастер» - 21 человек, «Мастеровой» - 35 человек, «Подмастерье» - 40 человек.

Обучающиеся данной мастерской принимают самое активное участие в школьных, городских, областных и региональных выставках (Вологда, Тула, 2008 год, республика Коми, 2009 год). На конкурсах, фестивалях по народному декоративно-прикладному творчеству неизменно занимают призовые места и становятся победителями.

Выпускники мастерской «Лоскутное шитье» продолжают обучение в учебных заведениях по дпи в САФУ, «Высшая школ народных искусств» г. Санкт-Петербург».

Список литературы.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. Афонькин С.Ю., Афонькина Л.С. Орнамент народов мира. Спб., 1998.
3. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. М., 1982.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
5. Волшебные узоры из лоскутков. Стежка:/ И. Каманн, И. Ауэр. М., 1997.
6. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент. М., 1998.
7. Гримак Л.П. Общение с собой. М., 1991
8. Жегалова С.К. Русская народная живопись. М., 1984.
9. История отечественной текстильной промышленности. М., 1992.
10. Костикова И. Ю. Школа лоскутной техники. М., 1997.
11. Кох Э., Вагнер Г. Индивидуальность цвета. М., 1995.
12. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. М., 1981.
13. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981
14. Леви В.И. Нестандартный ребенок. М., 1988.
15. Леви В.И. Искусство быть собой. М., 1990.
16. Лоскуток к лоскутку/ Ред.-сост. О.Г. Жукова. М., 1999.
17. Мазурик Т.А. Лоскутное шитье. От ремесла к искусству. Спб., 2004.
18. Максимова М., Кузьмина М. Лоскутки. Тверь, 1997
19. Муханова И. Лоскутное шитье. М., 1998.
20. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье. М., 2000.
21. Основы художественного ремесла/ под ред. В.А. Барадулина, О.В. Танкус. М., 1986.
22. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М., 1994.
23. Рождественская СБ. Русская народная художественная традиция в современном обществе. М., 1981.
24. Русское лоскутное шитье. Каталог выставки. Спб., 1997.
25. Талавира Н.А. Основы композиции орнамента: методическое пособие. Спб., 2000.
26. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.
27. Шпикалова Т.Я., Некрасова М.А., Поровская Н.Д. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество. М., 2000.
28. Шитье - мое хобби. М., 1992.

Приложение: программа творческой мастерской «Лоскутное шитьё».