Роль личностной и культурологической ориентации педагога в языковом и литературном образовании, способствующем развитию творческих способностей обучающихся.

«Каждый твой шаг в конце концов отражается

на твоем ближнем, потому что идешь ты

куда-то и с какой-то целью; каждое твое

слово в душе другого отзовется, но, как

оно отзовется, это зависит от тебя».

В.А. Сухомлинский

   В настоящее время внимание к проблеме развития творческих способностей детей усиливается во многих странах мира. Современный мир таков, что человеку просто необходимо уметь творчески мыслить, принимать нестандартные решения. Задатки творческих способностей присущи любому ребенку, нужно только помочь ребенку раскрыть и развить их. Выпускники средних школ должны не только овладевать материалом школьных программ, но и уметь творчески применять его, находить решение любой проблемы. Это возможно только в результате педагогической деятельности, создающей условия для творческого развития учащихся. Но в школах обучение часто сводится к запоминанию и воспроизведению стандартных приёмов действия, типовых способов решения заданий. Это убивает интерес к обучению. Дети могут постепенно потерять способность к творчеству. Поэтому проблема развития творческих способностей учащихся является одной из наиболее актуальных.

Творчество – далеко не новый предмет для изучения.

В своей работе я придерживаюсь многоаспектного подхода к определению творчества: творчество – это и процесс, и продукт деятельности, это и личностное качество, и среда, создающая условия для развития творческих способностей.

Все теории творчества, отличаясь по сути, пропагандируют одну основную идею: творчеству обучать можно и нужно, необходимо развивать творческие способности.

Что же такое способности? Сегодня способности психологами понимаются как свойства или качества индивидуальности, обуславливающие успешность деятельности или овладения ею, как индивидуальные качества, отличающие одного человека от другого и проявляющиеся в успешности деятельности. В книге «Основные современные концепции творчества и одаренности» под редакцией Д.Б. Богоявленской дается такое определение: «Способности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности». Среди разных видов способностей психологи выделяют творческие. Под творческими способностями они понимают способность построения своего образа мира, своего мироощущения (в слове, в изображении, в музыке, в действии) и самого себя в этом мире.

Творчество (или креативность) – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта.

Задача педагога дополнительного образования состоит не в том, чтобы дать учащимся как можно более глубокие знания по русскому языку и литературе, а развить творческие способности каждого ребёнка. То есть раскрыть в детях качества, лежащие в основе творческого мышления, сформировать умение управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Современное общество предъявляет своим гражданам требование овладения навыками творческого мышления. Творчество перестает быть уделом единиц. Педагог должен реагировать на эти изменяющиеся условия. Развитие творческих способностей учащихся и воспитание активной личности – первостепенная задача педагога. Но обучающихся в детском объединении сегодня трудно чем-либо удивить. Во многих вопросах, особенно связанных с компьютерными технологиями, они намного продвинутее учителей, а вот в вопросах культуры и духовности много пустоты.

Как увлечь и восхитить вообще? Задача не из легких. А как увлечь и восхитить словом? Еще труднее, но возможно, если учитель сам разносторонне развит, имеет широкий кругозор, увлечен каким-то делом. И еще он должен быть превосходным оратором, чтобы донести, удивить, восхитить и вдохновить на творчество. Собственно, ничего изобретать не надо. Просто нужно самому быть интересным человеком.

Задача педагога – помочь обучающимся актуализировать свои способности, развить их. Для решения этой задачи я придерживаюсь следующих правил:

* *Служить примером для подражания*. Творческие способности развиваются не тогда, когда я говорю детям о необходимости их развития, а тогда, когда я умею развивать их сама и показываю это ребятам в нашем общении.
* *Поощрять сомнения*, возникающие по отношению к общепринятым предположениям. Творческим личностям свойственно сомневаться в решениях, принимаемых другими людьми. Конечно, дети не должны подвергать сомнению любое исходное положение, но каждый должен уметь находить объект, достойный сомнения.
* *Разрешать делать ошибки*. Когда детей ругают за ошибки, они в результате боятся их делать, и, следовательно, боятся рисковать, боятся думать независимо, не создают что-то новое, свое. Я не ругаю за неправильный ответ, за то, что кто-то не так понял материал, избегаю критики, резких высказываний, которые подавляют творческую активность ребят.
* *Поощрять разумный поиск*. Креативность гораздо легче встретить у маленьких, чем у старшеклассников. Она не изнашивается с возрастом, а подавляется учениками, учителями. Позволяя своим ученикам рисковать, и даже поощряя их в этом, я помогаю раскрыть их творческий потенциал. Если ученик пошел на разумный риск, работая над сочинением, выражая свое мнение, я поощряю его, даже если не удовлетворена результатом работы.

Включать в программу обучения разделы, которые позволили бы учащимся демонстрировать их творческие способности, проводить проверку усвоения материала таким образом, чтобы у учащихся была возможность применить и продемонстрировать их творческий потенциал.

Сама, трепетно относясь к культурным достижениям всех времен и народов считаю своим гражданским и педагогическим долгом приобщать детей и подростков к прекрасному. Но главным в своей работе считаю открытие молодому поколению мира великой русской литературы, воспитание в учениках любви и уважения к родному слову, приобщение их к лучшим достижениям русской словесности. Исходя из своих личных пристрастий в педагогической работе опираюсь на личностный и культурологические методы обучения учащихся, то есть, такие способы, при которых возможно достичь получения учащимися знаний, умений, которыми владеет педагог и одновременно предполагают решение воспитательных задач на основе культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, соответствие особенностям и менталитету нации, бережному сохранению и передаче лучших достижений культуры.

Как такой подход можно использовать на практике? Поделюсь своим опытом.

К примеру, мне очень нравится произведение А.С. Грибоедова «Горе от ума». Дети, как правило, равнодушны и к произведению и личности его автора. Я не предметник, поэтому не ставлю своей задачей анализировать пьесу, типы конфликтов, образы литературных героев во времени и пространстве. Но при этом страстно желаю, чтобы дети также, как и я полюбили это произведение. Как добиться этого, если, перечитав вместе с детьми критические статьи современников, разбивающих «в пух и прах», приходишь к сомнению: а шедевр ли это… Ведь, действительно, со времен классицизма в драматургии считалось обязательным единство действия, то есть строгая причинно-следственная связь событий и эпизодов. В «Горе от ума» эта связь ощутимо ослаблена. Внешнее действие в грибоедовской пьесе выражено не так уж ярко: создается впечатление, что по ходу комедии ничего особенно значительного не происходит. Это связано с тем, что в «Горе от ума» динамика и напряженность драматургического действия создается благодаря передаче мыслей и чувств центральных персонажей, в особенности Чацкого.

Но почему же несмотря ни на какую критику, мне «Горе от ума» нравится. Пленяет язык пьесы. Язык Грибоедова прост для восприятия, полон замечательного остроумия. Это произведение – живой памятник истории русского литературного языка. И, наконец, «Горе от ума» есть также общепризнанный высокий образец русской художественной речи, одно из наиболее замечательных достижений русского языкового мастерства.

Раньше всех особенность стихотворного языка комедии заметил Пушкин: «О стихах я не говорю: половина - должны войти в пословицу»,- Можно привести немало выражений и реплик из комедии, которые настолько вошли в наш быт и нашу речь, что мы даже забываем о их происхождении: «счастливые часов не наблюдают; кто беден, тот тебе не пара; подписано и с плеч долой; блажен, кто верует, тепло ему на свете; что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом; читай не так как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой; свежо предание, а верится с трудом; ах, тот скажи любви конец, кто на три года вдаль уедет; служить бы рад, прислуживаться тошно» и многие другие.

Ребята внимательно читают и выписывают понравившиеся афоризмы. Наконец, сообщают мне, что нет смысла их выписывать. Что ни строчка – крылатое выражение!

Соглашаюсь и предлагаю подумать, как можно интересно подать аудитории «словесные шедевры» Грибоедова. На столе лежат книги по театральному искусству и живописи, в частности, книга большого формата «Современное искусство». Открываем ее и понимаем, что это то, что нам нужно. Мы можем афоризмы из «Горе от ума» выполнить в виде современного искусства. Но для этого нам нужно прочитать книгу и узнать, что такое современное искусство, причины его зарождения, познакомиться с различными направлениями.

Так родилась идея к 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова создать Музей современного искусства «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…» и провести мероприятие для учащихся школ в форме экскурсии.

И закипела работа. В подготовке к мероприятию задействованы все. Сначала определили афоризмы, по которым будем изготавливать работы. Затем разделились на три команды: одна работает художниками, вторая сценаристами, а третьим предстоит озвучить перед зрителями плод совместного труда.

Плюсы данного мероприятия для слушателей:

1.Экскурсия длится 20-25 минут.

2. Нестандартное представление произведения.

3. Выставка мобильна.

4. Большой охват учащихся.

Плюсы для детей, обучающихся в д/о «Живое слово»

1. Дети получили огромное удовольствие от проделанной работы.

2. Познакомились с биографией А.С. Грибоедова

3. Неоднократно прочитали комедию «Горе от ума»

4.Запомнили и научились применять соответственно ситуации афоризмы из произведения.

5.Познакомились с историей зарождения и направлениями современного искусства.

6. Освоили техники прикладного искусства.

7. Освоили навыки нетрадиционного подхода к традиционной теме.

8. Закрепили навыки написания сценария мероприятия.

8. Закрепили навыки ораторского мастерства.

И самое главное: обучающиеся никогда не забудут выдающуюся личность русской истории и словесности А.С. Грибоедова и его бессмертную комедию «Горе от ума».

Таким образом, в процессе педагогической работы я четко для себя определила, что стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами. В результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления между ними новых видов взаимозависимости получается оригинальный продукт деятельности.

Особенностью творческой деятельности обучающихся творческого объединения является то, что в результате этой деятельности они создают новые для себя ценности, важные для формирования личности как общественного субъекта.

Музей современного искусства

Выставка-экскурсия,

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…»

к 220-летию со дня рождения

А.С. Грибоедова

Выставка представлена в форме экскурсии

У входа в актовый зал ДДТ вывеска: «Музей современного искусства»

И объявление: Новое поколение стиля. Выставка, посвященная жизни и творчеству Александра Сергеевича Грибоедова «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…». ПОП-АРТ

Актовый зал стилизован под музей

Экспозиция:

1 «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…»

2. ***«Мильон терзаний»***

3. «Как можно сметь свое суждение иметь?»

4. «Дома новы, да предрассудки стары»

5. «Уж коли зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь»

6. «Счастье от ума»

7. «И вот общественное мненье!»

8. «А судьи кто?»

Директор музея:

Добрый день уважаемые посетители. Мы рады приветствовать вас на открытии экспозиции «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…», посвященной жизни и творчеству Александра Сергеевича Грибоедова, человека-гражданина, автора бессмертной комедии «Горе от ума».

Уважаемые зрители, вы надеялись здесь увидеть традиционную выставку о жизни и творчестве Грибоедова, а наша выставка, скорее всего, вызывает у вас недоумение. Но должен вам сказать, что к произведениям современного искусства может быть отнесено все, что угодно: от чистого белого холста, картины, написанной маслом до тающего снега или комнаты, в которой включается и выключается свет.

Прежде, чем познакомить вас с самой экспозицией считаю необходимым дать краткую характеристику современного искусства.

Удивительно, но термин «современное искусство» используют по отношению к искусству еще 1860-х годов. Первое движение авангарда сформировали импрессионисты (импрессионизм с франц. – создать впечатление). Звучит это не очень современно, но именно тогда началось радикальное переосмысление художниками целей и задач искусства. Это XIX век.

Если говорить о XX веке, то он был разделен двумя мировыми войнами, оказавшими огромное воздействие на все стороны жизни общества, включая искусство. Произведения художников отражали их пошатнувшуюся веру в новые технологии, разочарование в культуре, допустившей войны, и мысли о необходимости перестроить мир.

Во время Первой Мировой войны некоторые художники стали намеренно создавать странные, зачастую шокирующие произведения искусства. В ужасе от происходящих боев, они полностью отвергали традиционные ценности – как в культуре, так и в политике, - позволившие случиться войне. Они работали, используя необычные материалы и методы, больше полагаясь на случай, чем на художественное мастерство. Своему движению они дали название «дада», это бессмысленное слово было выбрано наугад из словаря.

Именно из дадаизма и выросло новое искусство - популярное, искусство «поп-арта».

В нем большое внимание уделяется оригинальности, поэтому никого не удивляет, что художники этого направления постоянно расширяют границы того, что мы называем искусством. Многие произведения современного искусства задумываются как шокирующие, с эффектом новизны, рассчитанные на то, чтобы испугать зрителя и заставить его по-другому взглянуть на вещи.

Никто не будет спорить, что современный мир, мир XXI века – это мир хаоса в экономике, политике, культуре… Творческие люди всегда остро реагируют на общественные катаклизмы. Но эта экспозиция не вызов обществу. Работы, с которыми вы сегодня познакомитесь, отнюдь не отвергают истинные ценности, а напротив говорят о том, что жизнь Александра Сергеевича Грибоедова – пример высокой гражданственности, патриотизма всем поколениям, а его комедия переживет еще много эпох и не утратит своей жизненности.

Вот, пожалуй, и все, о чем я хотел вам сказать, а теперь я передаю слово нашему экскурсоводу.

Экскурсовод:

Я познакомлю вас с работами начинающих художников, представителей «поп-арта». В их работах мы находим любопытные творческие находки: коллажи, просто предметы, случайно оказавшиеся под рукой, книги и многое другое.

Личность Александра Сергеевича Грибоедова интриговала и современников, и потомков. Его судьба была блистательна и трагична. Грибоедов близок и дорог нам как передовой деятель и мыслитель своего времени, оказавший глубокое и плодотворное влияние на развитие национальной русской культуры.

Все, кто лично знал Грибоедова, единогласно говорят о его замечательном уме, разнообразных дарованиях, государственных способностях, громадной учености и авторе только одного литературного произведения. Но какого! Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Грибоедов сделал свое: он уже написал «Горе от ума». И Пушкин же предсказал, что половина стихов комедии войдет в пословицы. Так оно и вышло. И авторов этих работ в первую очередь привлекает блеск грибоедовского языка, его меткие, разящие изречения, до нынешнего времени не потерявшие актуальность, прочно вошедших в народную речь.

Работа 1 «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…»

Тем не менее, центральное место в экспозиции принадлежит работе, которую авторы назвали «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…».Это оригинальный фотоколлаж, выполненный в графическом стиле. На это указывает четкость линий и цвета, в котором выдержана данная композиция. Название работы говорит само за себя. Коллаж составлен из образов и дат, раскрывающих всю яркость и насыщенность жизни Грибоедова. Обратите внимание, что каждый элемент данной композиции имеет непосредственную связь с личностью писателя, чей образ по праву занимает центральное место.

Драпировка цвета бордо символична и неоднозначна: она указывает на принадлежность А.С. Грибоедова к театральной деятельности и торжественности события – юбилея писателя

Работа 2 «Мильон терзаний»

В данной работе авторы достигли особой выразительности образа с помощью смешения художественных средств, что является не целью создания иллюзии, а утверждением, что любой материал может найти применение в искусстве при творческом подходе. Кричащие яркие цвета указывают на бесконечную агонию, драму непонятости, непринятости, отсутствия ответов на постоянно мучающие вопрос

Работа 3 «Как можно сметь свое суждение иметь?»

Следующая работа обладает особой символичностью. Клетка здесь представлена символом власти. Округлая форма клетки указывает на то, что здесь нет начала и конца, есть только непрерывный цикл. То есть, время многолико, а удел человека «с умом и талантом» никогда легким не был и не будет. Нелегкая судьба человека, выбравшего «свободу быть самим собой» здесь представлена на примере Дмитрия Сергеевича Лихачева, Льва Николаевича Гумилева и Александра Исаевича Солженицина. Клетка, как вы можете видеть, золотая. Этим художники подчеркивают, что именно лучшие люди своего времени, «золотой фонд нации» во все времена, как и времена Грибоедова подвергался гонениям. И рядом художники поместили обыкновенный ремень, что является символом устрашения.

Работа 4 « Дома новы, да предрассудки стары»

Эта картина выполнена в стиле «кубизма». Название работы носит иронический оттенок: «Дома новы, да предрассудки стары». Авторы изображают современные многоэтажные дома, но интересы жителей многоэтажек мало чем отличаются от интересов грибоедовских героев. Там балы – здесь тусовки, там пьянство и здесь пьянство. Форели, поминки, крестины, родины… Соединив технику кубизма и поп-арта художники достигли поразительных результатов. Зрители могут наглядно не только видеть, но даже прочитать последние новости из жизни «светских львиц».

Работа 5 «Уж коли зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь»

Данная работа на первый взгляд очень проста, но, по мнению авторов, содержит в себе глубокий смысл. Вы видите перед собой небрежно оформленную композицию из так называемых «книг-однодневок», которые художники ассоциируют со злом, мусором, подлежащим уничтожению и, именно поэтому рядом с этими книгами мы видим обыкновенный коробок спичек. С помощью такого несложного приема авторы передали свое отношение к современной литературе.

Работа 6 «Счастье от ума»

В этой работе художники уходят от канонов своих творческих достижений, возвращаются к первичной профессии – библиотекаря и предлагают зрителям субъективную философскую концепцию в невидимой перспективе, более того, в вечности.

Несмотря на то, что композиция носит название «Счастье от ума», вы видите перед собой книгу А.С. Грибоедова «Горе от ума». А рядом лицом вниз лежит неизвестная вам книга. Что авторы хотят этим сказать? Они приглашают зрителей к размышлению на тему: «Возможно ли счастье от ума?» Что вы можете сказать по этому поводу?

(зрители рассуждают)

По мнению самих авторов, пока на свете существуют описанные Грибоедовым в «Горе от ума» человеческие пороки, как-то: зависть, лесть, чинопочитание и подобные низменные качества, до тех пор книга эта будет актуальна и не утратит своей злободневности. А так как художники уверены, что пока будет существовать род человеческий, до тех пор и будут жить все эти пороки. А это значит книга «Счастье от ума» в издательстве «Вечность», неизвестно в каком тысячелетии вряд ли когда-нибудь появится.

Работа 7 «И вот общественное мненье!»

Спектр эстетических представлений поп-арта довольно широк. Последняя работа, которую представили художницы – чистый холст. Но это не значит, в ней нет никакого смысла. У этой работы есть название «И вот общественное мненье!». Сами авторы не прикасались к ней и может возникнуть иллюзия, что они полностью устранились от процесса. На самом деле в данном случае они следуют традициям перфоманс-арта (абсолютно пустые стены галереи, открытая дверь или окно «Прыжок в пустоту» и американским хепенингам (обнаженная натура вместо кисти, отпечатки живых тел). Это значит, что произведение современного искусства может родиться прямо сейчас, на ваших глазах и при вашем активном участии.

(подростки подходят к мольберту и пальчиковыми красками пальцами наносят различные цветовые пятна, линии, фигуры)

Получилась замечательная картина! Спасибо!

Работа 8. «А судьи кто?»

Уважаемые гости нашего музея, конечно, после просмотра всех представленных в галерее работ, у вас сложилось собственное мнение о них. Но не спешите с выводами. Подойдем к последней работе «А судьи кто?». Вы видите стул и на стуле зеркало. Главный элемент этой композиции зеркало. Я попрошу вас подойти и внимательно всмотреться в него, и только после этого высказать свое мнение об экспозиции, с которой вы только что познакомились. Подходите, ну же, смелее!

(подростки подходят к зеркалу, смотрят на себя и высказывают свое мнение)

Спасибо за внимание! До новых встреч с искусством!

Библиография:

1. А.С. Грибоедов в воспоминании современников// Уроки литературы, 2002. - № 6, с. 2.

2. Богоявленская. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002.

3. Брумлинский А.В. Воображение и творчество. // Проблемы научного и технического творчества. Материал к симпозиуму. – М., 1967.

4. Грибоедов А.С. Горе от ума: Комедия. – Л.: Дет. лит., 1981. – 176 с.. ил.

5. «Век нынешний и век минувший…»: Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в русской критике и литературоведении. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 448 с.

6. Диккинс Р. Современное искусство. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. – 96 с.

7. Капица П.Л. Некоторые принципы творческого воспитания и образования современной молодёжи. – ВФ., 1971, №7

8. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: Новые подходы к изучению в школе/ Л.Г. Мезенцева, Д.С. Менделеева, С.Л. Штильман. – М.: ООО «Чистые пруды», 2005. - 32 с. (Библиотечка «Первого сентября», серия «Литература»).

9. Лесли Р. Поп-арт: новое поколение стиля. – М.: БЕЛФАКС, 2008. – 128 с.

10. Лук А. Н. Психология творчества – М., 1978.

11. Марченко Н.А. Наша портретная галерея. Александр Сергеевич Грибоедов// Уроки литературы, 2002. - № 6, с. 6.

12. Мещеряков В.П. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. – М.: Современник, 1989. – 478 с.

13. Петров С.М. «Горе от ума» - комедия А.С. Грибоедова. – М.: Просвещение, 1981. - 94 с.

14. Рычкова В.В. Креативность как предмет творческого осмысления профессиональных качеств учителя. // Народное Образование Забайкалья: история и опыт. – Чита, 2000.