Синявский Александр Анатольевич,

филиал ГПОУ «Саратовский областной

колледж искусств» в г. Марксе

Развитие творческих способностей учеников –

путь развития нравственной личности

В наше время перед обществом стоит проблема нравственного воспитания детей всех возрастов, и стоит вопрос о том, как вернуть нравственно-духовные ценности, такие как, долг, совесть, достоинство, толерантность, милосердие, активная жизненная позиция, потребность в самосовершенствовании, смелость.

Это невозможно сделать без опоры на ***принцип единства красоты и добра***. В.Сухомлинский считал красоту гимнастикой души, способной выпрямлять дух, совесть, чувства и убеждения. «Корень, источник доброты – в созидании, творчестве, в утверждении жизни и красоты. Доброта неразрывно связана с красотой».

Поэтому нравственное становление личности возможно только через ее эстетическое развитие, формирование эстетического сознания, т.е. эстетических чувств, эстетического вкуса, эстетического отношения к действительности и эстетического идеала. Именно эстетическое сознание обуславливает эстетику ***поведения*** человека: его отношение к труду, к обществу, общение, манеры и внешний вид.

Сегодня на маленького человека с самого рождения обрушивается много информации, большую часть совсем не нужной, а порой даже «вредной». Поэтому важным условием духовной жизни человека является развитие способности воспринимать прекрасное в окружающем его мире и искусстве. Используя разные виды искусства: музыку, танцы, пение, художественную литературу, педагог формирует у ребенка отзывчивость на все доброе и красивое, обогащает его духовный мир, развивает воображение и чувства. Он учит правильно оценивать прекрасное и отделять его от неэстетического, развивает эмоциональную сферу ребенка, т.е. ее духовное богатство, формирует способности полноценного восприятия произведений искусства.

Эстетическому развитию детей способствует эстетика окружающей среды, эстетический облик детей и воспитателей; воспитание внимания к красоте природы, музыке, пению, танцу, живописи, художественному слову.

Прекрасное в жизни и в искусстве воспринимается гораздо более глубоко и органично, если ребенок сам начинает «творить по законам красоты». Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, так и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к творчеству, невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития личности.

Интерес к творчеству, личности творца в XX1 в. связан, с проявлением отчуждения человека от мира, ощущением невозможности определить место человека в мире. Очень актуальным является вопрос о том, что не существует особых творческих способностей, а есть личность, обладающая определенной мотивацией и чертами, особый типа личности - «Человек творческий». Ведь главное в творчестве - не внешняя активность, а внутренняя - акт создания «идеала», образа мира, где проблема отчуждения человека и среды разрешена.

Некоторые считают, что творческие способности - это лишь умение рисовать, сочинять стихи или музыку. Это представление в корне неверно, потому что **от степени развития творческих способностей во многом зависит восприятие мира** и то, как человек в нем себя ощущает. Чем менее развиты в человеке эти способности, тем более он склонен к самоедству, постоянному недовольству собой и окружающими. Он сам подсознательно создает в себе барьеры к достижению поставленных задач, боится мыслить более масштабно и реализовывать смелые идеи. За формой творчества, за его результатами всегда должно стоять нравственно-духовное содержание; результаты творчества должны отражать отношение человека к миру, представления его о себе, о мире, о людях окружающих его, а не служить безликим памятником умения владеть разнообразными техниками.

Если представить способности человека в виде дерева, где корни – природные задатки, ствол – общие способности, ветви и листья – специальные способности, то мы увидим, что творческие способности – это цветы и плоды.

Что же является главным для творческих людей? Их отличает:

1) *независимость* взглядов, оценок и суждений;

2) *открытость ума*, готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному;

3) *высокая толерантность*, конструктивная активность;

4) *развитое эстетическое чувство*, стремление к красоте;

5) *внимательность* - свежий взгляд на вещи; развитая сенсорная память: они различают тончайшие оттенки стиля и текстуры; все, на что они обращают внимание, вызывает в них отклик;

6) *игра с фантазией*; Карл Юнгговорил: «Еще ни одно творение не появилось на свет без игры с фантазией»; маленькие дети кажутся наделенными врожденной способностью к творчеству, которая проявляется в каждом их слове и действии, отчасти потому, что они так часто пребывают в мире фантазий.

7)*восприимчивость* - готовность воспринять поток новых идей, нестандартных решений, оригинальную мысль, озарение; открытость неизведанному и готовность принять его;

8) *поглощенность творческим процессом* - собственное «я» кажется маленьким и ничтожным по сравнению с величием собственного творения;

9) «Я-концепция» характеризуется *уверенностью в своих способностях* и силе характера.

Каждый педагог должен в своей работе ориентироваться на развитие именно этих качеств в детях, а также не забывать о тех факторах, которые могут стать препятствием на пути развития творческих способностей. Это, прежде всего фактор ***страха***. Страх препятствует осуществлению творческих планов: «А что, если я сочиню сказку, а все будут смеяться над ней?», «А что, если я напишу музыкальную пьесу, а ее никто не поймет?», «А что, если я нарисую картинку, а она не понравится?» Поэтому педагог должен объяснять ребенку, что успеха не будет, если не сделать попытку; что все творческие люди временами терпят неудачи, но когда человек пробует сделать что-то – он делает то, что хотел сделать, и настолько хорошо, насколько мог. Он сам себе открыл возможности и право распоряжаться ими. Педагог обязательно должен поощрять ребенка к творчеству.

Следующим препятствующим фактором на пути творчества является ***самокритика***. Безусловно, страх и самокритика тесно взаимосвязаны. Начальная стадия страха сопровождается самокритикой: как будто на плечах сидит маленький критик, нашептывающий на ухо: «То, что ты сейчас делаешь, неинтересно, неоригинально, глупо» или: «Это слишком нетрадиционно, тебя все равно не поймут - так к чему доводить до конца это произведение?» Педагог должен создавать условия для ребенка, уменьшающие его сомнения в себе; должен учить ребенка не давать преждевременных оценок и думать только о том, как довести работу до конца; должен поддерживать активность, открытость, эмоциональность, непосредственность, смелость и любопытство ребенка, тогда самокритика будет в норме и не будет мешать творческому процессу.

Еще один тормозящий фактор, на который педагог должен обращать внимание – это ***чрезмерная концентрация в течение длительного времени***. Поглощенность своей работой и полное сосредоточение чрезвычайно важны на начальном этапе творческого процесса, когда идет решение творческой задачи, необходимы периодами релаксации, т.к. чрезмерные усилия, без перерывов на отдых, могут привести к обратному эффекту.

В чём же заключается работа по развитию творческих способностей?

Необходимо обязательное ***присутствие творчества в любой деятельности,*** в которой развивается интерес ребенка. Творческая деятельность ребенка должна быть связана с открытием нового, приобретением новых знаний, что обеспечивает интерес к деятельности.

Необходимо ***поощрять творческую инициативу*** детей, так как многие из них впоследствии, становясь старше, помогают своим педагогам в работе с младшими детьми.

Интерес к прекрасному заложен в ребенке природой. Он способен внимательно слушать и воспринимать мелодию, ритм, движение; каждому из учителей известна та серьезность, с которой он погружается в художественное творчество - рисование, лепку, конструирование или наблюдает творческий процесс взрослого человека. Всем известно, какой большой смысл вкладывает ребенок в каждый свой рисунок, в свое творение. Именно здесь проявляются ростки нравственного отношения к творчеству, которое необходимо развивать в процессе художественного воспитания каждого ребенка.

Преподаватель должен помочь ученику реализовать свои возможности, создавать на уроках непринужденную, радостную атмосферу, поддерживать в детях положительное настроение, пробуждать их воображение. При этом он обязан не только учить музыке, но что не мене важно, и воспитывать этим видом искусства. В условиях индивидуального подхода должны учитываться возрастные особенности обучающихся и творческий потенциал при выполнении заданий разной сложности, эмоциональная сфера ребенка, позволяющая определить выбор тематики и индивидуального темпа работы, личностные качества - активность, внимание. Кроме того, для проявления творчества требуется воображение, фантазия.

Развитие творческого потенциала - это длительный процесс, который направлен на развитие личности в целом, поэтому творческие задания включают в себя всю систему познавательных действий: восприятие, мышление, воображение, память.

Необходимо в комплексе использовать все методы, приемы и средства развития творческих способностей. Главное место среди них занимают ***словесные методы***.

Художественная литература является одним из действенных средств нравственно-эстетического развития детей. Ребенок слышит и чувствует не только красоту и выразительность слова, его эстетическую направленность, но и его нравственную направленность через интерес к внутреннему миру героев, сравнению их поступков и взаимоотношений. Научившись сопереживать героям произведений, дети начинают замечать настроение окружающих их людей. В детях пробуждаются такие чувства как способность проявлять участие, доброту, протест против несправедливости.

Обсуждение и оценка поведения, поступков других людей с позиций этических норм и эстетических позиций также являются важным источником нравственно-эстетического развития личности. Героические поступки, красота взаимоотношений людей, их духовное богатство дают возможность формирования гармоничной личности, не способной творить зло.

Словесные методы направлены на развитие коммуникабельности ребенка, т.е. формирование способности выражать свои чувства, оценивать их, развитие способности к сопереживанию и сочувствию. Неумение выразить свои эмоции, понять чувства окружающих может привести к формированию «коммуникативной глухоты», которая может стать причиной конфликтов ребенка с другими детьми и негативно отразиться в процессе формирования его личности. Особенно важно развитие рефлексии, способности проводить самоанализ. Маленький человек, способный правильно оценить себя, так же может понять чувства и эмоции другого человека. Для ребёнка, у которого дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются пустым звуком, не имеет проблем в общении с окружающими, он легче переносит стрессовые ситуации и не поддается негативному воздействию.

Очень важными способами получения нравственно-эстетической информации являются ***наглядные методы*** - это рассматривание произведений изобразительного искусства: картин, скульптур, экспонатов музея, которые являются отражением жизни человека. Ребенок видит в них события, образы, характеры; учится распознавать добро и зло.

Важную роль играют и синтетические виды искусства: театр, кино, телевидение, эстрада, цирк. Соприкосновение с природой дает возможность педагогу учить детей видеть и чувствовать красоту, гармонию красок, звуков, форм, закономерностей.

И, конечно, развитие эмоционально-чувственной сферы детей невозможно без ***музыки.***

Музыкально - творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Главная особенность музыкально-творческих способностей - их развитие на основе восприятия художественного образа - музыки. Блестящим примером выявления возможностей музыкальной деятельности в развитии творческих музыкальных способностей служит опыт Б.Л. Яворского. Основные положения его работ следующие:

- все проявления творческой инициативы детей ценны, поэтому главная задача педагога - всемерно стимулировать их;

- важным средством активизации творческих способностей является комплекс всех видов музыкальной деятельности, когда дети могут проявить себя в самых различных направлениях;

- педагогическая ценность детского творчества заключена в самом процессе творчества.

Развитие творческих способностей и формирование гармоничной личности ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать и анализировать, а также через активность ребенка, которая проявляется в разных видах музыкальной деятельности. Разнообразные творческие задания активизируют музыкальные способности детей, что помогает им более успешно усваивать навыки и умения. Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию.

В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого воображения активности, способности принимать быстрое решение и мыслить аналитически. Можно предложить придумать рассказ. Иногда ребенку бывает трудно начать рассказ, и он стесняется раскрыться. Тогда на первых порах могут помочь наводящие вопросы, но не надо придумывать за него сюжет, необходимо будить его творческую фантазию. Можно предложить ученику набор слов, используя которые надо сочинить рассказ или четверостишие, или предложить нарисовать животное, которое не существует, пусть придумает текст к прослушанной музыке. Чтобы ребенок мог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо развить основные музыкальные способности.

Другим направлением развития творческих способностей ребенка является подбор по слуху мелодии и аккомпанемента, чтение нот с листа, транспонирование, сочинение, импровизация.

Задания, которые можно использовать для развития навыка подбора по слуху:

-подбор (досочинение) окончания предложенной мелодии;

-подбор второго голоса (параллельно) терции, сексты;

-подбор басов;

-подбор мелодий в различных жанрах;

-подбор сопровождения к знакомым мелодиям в виде аккордов (трезвучий с обращениями).

Разделить этапы обучения на практике очень сложно. Они тесно связаны между собой. И переход от одного к другому зависит от индивидуального восприятия каждого учащегося, от его «внутреннего темпа», от особенностей зрения, слуха, моторики, врожденного чувства ритма и пр. Однако главное заключается в том, чтобы все эти этапы дети осваивали не механически.

Накопление музыкальных впечатлений - важнейший этап для развития музыкального восприятия детей. Постепенно, с приобретением некоторого опыта, по мере овладения речью, ребенок может воспринимать музыку более осмысленно, соотносить музыкальные звуки с жизненными явлениями. У детей старшего возраста восприятие музыки рождает более разнообразные впечатления. Приобретая с возрастом некоторые навыки музыкальной деятельности, дети получают возможность активно, творчески осмыслить содержание музыки.

Ребенка нужно ***заинтересовать*** тем, что он видит или слушает. Поэтому музыка должна быть эмоциональной, а литературные произведения, либо картины интересными и яркими. В противном случае малыш не станет обращать на них внимание. Важно подбирать музыку, чтение, картины и другие предметы эстетического образования соответственно возрасту ребенка. Воспитание музыкального вкуса начинается с пения колыбельных песен, потешек, детских песен.

Каждый педагог должен помнить, что творческое начало, как способность ребенка создавать свое, новое, оригинальное, лучшее – формируется наиболее активно, когда музыкальная деятельность из «внешнего предмета» творчества переходит во внутреннее состояние (рефлексию) и становится содержательным выявлением детского «Я».

Именно творческое начало искусства воспитывает человека, и ничем не может быть заменено. В ребенке надо обязательно поддерживать любое его стремление к творчеству, какими бы наивными и несовершенными ни были результаты этих стремлений. Сегодня он пишет нескладные мелодии, не умея сопроводить их даже самым простейшим аккомпанементом; сочиняет стихи, в которых корявые рифмы соответствуют корявостям ритмов и метра; рисует картинки, на которых изображены какие-то фантастические существа без рук и с одной ногой. А завтра он станет специалистом-творцом, станет настоящим Человеком, который будет стремиться к нравственному идеалу в своей работе, в отношениях к людям, к стране, природе; будет проявлять милосердие, уважение, эмпатию, трудолюбие, гуманизм, будет создавать что-то новое, лучшее, двигающее вперед дело, которому он решил посвятить свою жизнь.