

A photograph of two young girls in a room with light blue walls and a wooden floor. The girls are standing on white wooden chairs, painting a large window with white paint. The girl on the left is wearing a red and white striped dress, and the girl on the right is wearing a black dress with white butterfly patterns. The window is covered in thick white paint strokes. The text "творческое воспитание" is overlaid on the right side of the image.

творческое воспитание

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Искусство и творчество в вашей семье

ДЖИН ВАН'Т ХАЛ

Перевод с английского *Елены Куприяновой*

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2015

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Содержание

Предисловие	7
Введение. Скажите творчеству «да»	11

Часть 1. Подготовка

1. Исследовательский подход	23
2. Планирование занятий	37
3. Подготовка места для занятий	49
4. Художественные материалы	69
5. Как поддержать начинающих художников	99
6. Как сохранить вдохновение	111
7. Хранение и демонстрация детских рисунков и поделок	135

Часть 2. Творческие занятия

8. Первые шаги	151
9. Быстро и просто	169
10. Развиваем фантазию	185
11. Живопись действия	213
12. Тихие занятия для отдыха	241
13. Групповые занятия	261
14. Самодельные материалы	287

Благодарности	314
О соавторах	317

Предисловие

Когда мои дочери были маленькими, я часто что-нибудь придумывала для них, как и Джин Ван'т Хал, но никогда не слышала выражения «творческое воспитание» и не знала, что творчество может стать частью повседневной жизни. Полки в моем доме были заставлены коробками с ракушками и пуговицами, банки забиты фломастерами и кисточками, на стопках картона лежали кипы бумаги, а в углу высились башни из упаковок для яиц. Мои дочери, едва проснувшись, еще взъерошенные, в пижамах, подходили к детскому столику и рисовали: какую-нибудь странную птицу с яркими перьями на голове или множество цветных кругов, к которым приклеивали ватные шарики, а я пекла блины и выкладывала на них забавные рожицы из ягод. Наш день начинался с творчества и им заканчивался. Это было прекрасное время, пробудившее в нас качества, которые мы научились ценить только сейчас. Я никогда не считала себя особенным человеком, я просто сказала «да» искусству во всех его проявлениях, и с тех пор для нашей семьи не было ничего более естественного, чем созидание. Теперь я совершенно уверена, что это и было творческое воспитание.

Я осознала всю важность творчества еще до появления на свет моих дочерей, когда работала учительницей в начальной школе. Однажды я предложила ученикам не копировать мои рисунки и поделки, а придумать что-то свое. В классе было несколько детей, которые не могли сидеть смирно, не слушались и даже затруднялись выразить свои мысли. Но когда мы творили, все, абсолютно все ученики с радостью занимались делом. Заметив, что творчество находит отклик, я начала включать его элементы и в остальные занятия.

Таким образом я смогла заинтересовать учебой даже самых слабых детей и добилась прогресса в их образовании. При этом увлекалась сама!

Много лет спустя я нашла в интернете блог «Творческое воспитание» (artfulparent.com), который стал основой для этой книги, и он меня очень вдохновил. Я смогла наблюдать, как дети открывают для себя мир и изучают его, в этом блоге ценили их эксперименты и исследования, а вдохновение не угасало ни днем ни ночью, ни дома ни на природе. Я поняла, что Джин Ван’т Хал — поистине творческий человек, я смотрела, как ее дети расцветают благодаря атмосфере их дома, наполненной искусством, и расцветала вместе с ними. Джин подсказала мне новые идеи и всегда твердила, что творческая жизнь — это выбор.

Если вы решили заняться творческим воспитанием, то получите огромное наслаждение от этой книги, где найдете множество идей. У вас появится желание воспитывать детей в творческой атмосфере, что позволит развить их художественные способности, уверенность в себе и сделать их жизнь счастливой. Здесь вы найдете различные мастер-классы, получите ответы на вопросы «как?», «почему?» и «что?». Вы поймете, что творчество в повседневной жизни — это так же здорово и естественно, как читать книги перед сном или готовить пищу.

С тех пор как я преподавала, прошло много лет, но теперь моя жизнь еще больше связана с творчеством. Я знакомя детей с концептуальным искусством, публикую книги и провожу семинары. Моя любовь к творчеству и понимание, насколько оно важно для ребенка и семьи в целом, с годами только возросли. В обычной жизни творчество тренирует способности находить альтернативу и делать выбор, решать проблемы и оценивать результаты, а также подбирать что-то новое вместо уже известного и общепринятого. Ребенок научится широко мыслить, что очень пригодится ему во взрослой жизни. Книга «Творческое воспитание» разовьет у ваших детей мышление и поможет им в будущем стать теми, кто изменит мир к лучшему.

С помощью этой книги вы сможете привнести творчество в повседневную жизнь, которая наполнится радостью, волшебством, яркими красками и сюрпризами. Последуйте нашему примеру: займитесь творческим воспитанием и подарите своей семье жизнь в искусстве.

*Мэри-Энн Коль,
писатель и педагог*

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Введение

Скажите творчеству «да»

*Когда речь идет о творчестве,
наша задача – помочь ребенку как можно
выше подняться на свою собственную гору.
Это все, что мы можем сделать.
Лорис Малагуцци*

Моя жизнь всегда была наполнена творчеством. С детства я постоянно что-то создаю, в колледже изучала историю искусств, потом работала в разных культурных организациях. Когда у меня появились дети, захотелось наполнить дом радостью, искусством и красотой. Но поскольку я никогда не использовала творчество для воспитания, мне пришлось буквально осваивать новую территорию. Для начала я принялась за изучение книг, а также заручилась поддержкой других родителей — моих единомышленников.

Когда моей дочери Майе исполнился год, я организовала кружок для детей. Несколько семей встречались раз в неделю, наши дети были примерно одного возраста, они вместе играли, добавляя в свои игры творческую составляющую. Я надеялась, что если моя дочь будет посещать такой кружок, интересной и ценной частью ее повседневной жизни станет искусство во всех его проявлениях. Другие родители тоже так думали. Мы продолжали довольно регулярно общаться до тех пор, пока Майя не пошла в школу. Когда подросла моя вторая дочь Дафна, я организовала второй такой кружок. Думаю, он тоже просуществует несколько лет.

Майя и Дафна (сейчас им соответственно шесть лет и два года) совершенно не похожи друг на друга: у них разный темперамент, они находятся на разных стадиях взросления, однако обе с удовольствием работают над художественными проектами, как вместе, так и поодиночке. Они, как и все дети, по-разному проявляют себя, когда оказываются с банкой краски перед чистым листом бумаги. Порой это бывает неожиданно. Неугомонная Майя спокойно сидит, рисуя картину за картиной, а тихая Дафна, наоборот, оживляется. И наблюдать за ними очень интересно.

Желая поделиться идеями для семейных занятий, а также опытом создания художественного кружка, я начала вести блог «Творческое воспитание». Поначалу расписывание упражнений, да и воспитание в целом были для меня в новинку. Однако, рассказывая о своих успехах и неудачах, я многому научилась. Популярность блога превзошла все мои ожидания, он очень быстро превратился в группу, куда приходят родители и учителя со всех концов света, где можно поделиться идеями и проблемами, а также получить поддержку. Это теперь уже сообщество, место, куда люди приходят за вдохновением, существует до сих пор.

Мы не пытаемся во что бы то ни стало ежедневно создавать шедевры, но жизнь нашей семьи буквально пронизана творчеством. У нас есть специальное место для занятий и большой набор художественных инструментов и материалов. Мы занимаемся в детском кружке, а еще мы постоянно что-то делаем дома. Я имею в виду не только рисование и лепку. В повседневной жизни абсолютно все — приготовление еды или, например, игры — может быть наполнено творчеством.

Наш дом — дом творческой семьи. Ваза с жизнерадостными цинниями, сорванными дочерью в саду, добавляет яркие краски: розовую, красную, пурпурную, оранжевую. Неподалеку стоит красный детский стол, заваленный альбомами для рисования и фломастерами. На стенах висят рисунки моих дочерей. Мне нравятся эти свидетельства того, что вокруг меня — в воспитании дочерей, в моем взаимодействии с миром — присутствует творчество. И у вас может быть так же.

Творческое воспитание

Для меня творческое упражнение — это любое занятие, наполненное красотой и созиданием. Существует множество способов, с помощью которых мы, родители, можем добавить искусство в нашу жизнь. Самые очевидные из них — рисование и лепка, однако найдется немало иных занятий, которые также можно назвать творческими.

Наслаждайтесь маленькими радостями жизни, ибо, возможно, однажды вы оглянетесь назад и поймете, как много они значили.

РОБЕРТ БРОЛТ

- *Проведение научных экспериментов.* Они способствуют развитию творческого мышления.
- *Прогулка.* Природа вокруг нас необыкновенно прекрасна: попробуйте, например, присмотреться к жилкам на листьях или узорам на коре дерева.
- *Выпечка.* Приготовление еды питает разум, сердце и желудок.
- *Кукольное чаепитие.* Ролевые игры полезны для развития воображения.

При правильном подходе творческим упражнением может стать все что угодно. Нужно только отвести место для занятий, положить туда необходимые материалы и инструменты и предложить ребенку новые игры. Вы можете вводить творчество в жизнь вашей семьи постепенно или же в один прекрасный день устроить настоящую революцию. Неважно, как вы это сделаете. Главное, что результат будет впечатляющим.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Преимущества жизни, наполненной творчеством

Педагоги считают, что занятия рисованием и лепкой благотворно влияют на развитие моторики и нервной системы, а через некоторое время дети уже способны самостоятельно решать различные задачи. Творчество используют и для того, чтобы преподавать такие ключевые дисциплины, как чтение, письмо и математика. Психотерапевты утверждают, что оно помогает ребенку постигать окружающий мир, учит справляться со страхом, а также пробуждает эмоции. Художники уверены, что искусство важно как источник красоты, самовыражения, а творческий процесс значим сам по себе. Дети говорят, что творчество — это интересно, что оно им нравится. Родители рассказывают, что в доме все заняты делом и счастливы. Способность к творчеству все чаще называют одним из наиболее важных факторов успеха как отдельной личности, так и организации и даже человечества.

Творчество жизненно важно. Если дети им занимаются, они преуспеют и во всем остальном.

О творчестве в масштабах всей Земли

Творчество — это еще и умение нестандартно мыслить, совмещать несвязанные между собой идеи. Оно помогает решать сложные проблемы и совершать невероятные открытия. Творчество необходимо для личного успеха наших детей.

Как утверждает Международный детский художественный фонд, «исследования показывают, что ребенок, который занимается творчеством, становится оригинальным, делает открытия, внедряет инновации и создает интеллектуальную собственность. Все это — ключевые признаки личного успеха и социального преуспевания в двадцать первом веке».

Миру нужно больше творческих мыслителей, и их талант должен развиваться.

Творчество выстраивает нейронные связи

В зависимости от типа упражнений, творческий процесс может задействовать все чувства — зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. По мере того как дети экспериментируют — выдавливают краски, смешивают цвета и материалы, рисуют что-то воображаемое или то, что видят перед собой, — в их мозге образуются и закрепляются новые нейронные связи.

Творческие занятия развивают мелкую моторику

Держать кисточку, рисовать точки и линии, смешивать краски, вырезать фигуры, орудовать клеем-карандашом или выдавливать клей из тюбика, разминать пластилин и лепить, рвать бумагу — все это требует ловкости и хорошей координации рук. Такие упражнения увлекательны и интересны, дети хотят повторять их снова и снова. Со временем мелкая моторика детей, вовлеченных в творческие занятия, заметно улучшается.

Каракули — предшественники письма

Все малыши начинают с каракулей. Они беспорядочно водят карандашом по бумаге, однако со временем учатся управлять движениями рук. Постепенно каракули сменяются самыми разными линиями и фигурами, а это в свою очередь поможет ребенку научиться писать.

Творчество развивает способность самостоятельно решать задачи

Творчество, где важен процесс, а не результат, — это возможность делать выбор, принимать решения, сомневаться и оценивать. Таким образом дети учатся справляться с нерешительностью и развивают гибкость мышления, а это приводит к уверенности в себе. И чем больше они экспериментируют с различными материалами и действиями, тем чаще будут пробовать что-то новое.

Творчество помогает познать себя и окружающий мир

Дети впитывают невероятное количество информации, поэтому им необходимо научиться обрабатывать полученные знания. Движение, изображение, цвет, линия, фантазия — с помощью всего этого дети самовыражаются.

Созидая, малыши передают свои чувства и эмоции, а значит, их приходится анализировать и управлять ими.

Поощряя творческие занятия, мы помогаем детям исследовать самих себя, а также осваивать множество инструментов и методик. Мы, родители и учителя, предлагаем им пространство, где они могут экспериментировать, где поощряется любопытство и где у них есть свободный доступ к материалам, которые им нужны и которые так нравятся. Мы делаем это не для того, чтобы вырастить художников, а для того, чтобы наши дети приобрели уверенность в себе и в своих творческих способностях, какую бы форму те ни приняли в будущем.

Творчество помогает детям общаться

Творчество помогает детям находить взаимопонимание, даже если они не знакомы друг с другом и у них нет общих интересов. Оно помогает заниматься общим делом людям любого возраста, пола, расы и профессии, говорящим на любом языке.

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Чтобы начать творить, вам потребуются: непредвзятость, несколько простых инструментов, небольшая подготовка и желание экспериментировать. Это путь, по которому каждый может шагать со скоростью, удобной для себя и своей семьи. Некоторые из вас, прочитав эту книгу, пойдут не спеша, время от времени пробуя новые идеи. Другие бросятся бегом, мгновенно перенимая новшества. И все будет правильным.

Я искренне надеюсь, что вы с удовольствием используете идеи и упражнения, изложенные в этой книге, что ваша семья откроет для себя возможность творить и вы поможете своему ребенку развить уверенность в себе и визуальную грамотность. Счастливого творчества!

Пообещайте себе творить

Готовы ли вы впустить искусство и творчество в свою семью и сделать все возможное для их процветания? Вы можете составить шуточное соглашение, которое обяжет ваших домашних вести новый образ жизни.

МАТЕРИАЛЫ

- Доска или бумага
- Инструменты для рисования: фломастеры, ручки, карандаши
- Материал для коллажей (необязательно)

ИНСТРУКЦИИ

1. Перепишите текст соглашения, приведенный ниже, на доску или на лист бумаги или сочините собственный. Красочно оформите его — каждое слово можно выделить своим цветом, проиллюстрировать соглашение или сделать коллаж. Привлеките к этому всю семью.

Обязуемся сделать творчество важной частью нашей повседневной жизни. Мы будем стараться поощрять и уважать то, что создает каждый из нас, наслаждаться экспериментами с художественными материалами, свободно выражать себя и свои идеи, а также добавлять в нашу жизнь больше цвета и радости.

Подпись _____

2. Пусть все члены семьи подпишут соглашение. Если кто-то из детей еще слишком мал для этого, он может оставить отпечаток руки или нарисовать каракули.
3. Повесьте соглашение на видное место.

Reclaim
what is
absolutely
extraordinary
in daily life.

-Patti Diagh