

Обобщение лучших практик работы с одаренными детьми в объединениях художественной направленности.

Объединения художественной направленности наряду со спортивными объединениями являются самыми востребованными в современном дополнительном образовании. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность как дефиниция дополнительного образования включает следующие группы программ: исполнительство на струнных, народных, духовых, клавишных, ударных инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, театральное творчество, цирковое искусство, хореографическое искусство, художественное слово, литературное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн.

Организация деятельности объединений художественной направленности сочетает в себе групповые формы (ансамбль, хор, оркестр, труппа, мастерская, студия), подразумевающие коллективный характер творческой деятельности, общий творческий продукт, так и индивидуальные (исполнительство на музыкальных инструментах, сольный вокал, декоративно-прикладное, изобразительное творчество, художественное слово), где результат достигается творческими усилиями одного человека. Присутствуют и сочетания этих форм, создание временных творческих команд для реализации определенного проекта, например, спектакля, концерта, фестиваля и др.

Наибольшего успеха в художественном творчестве достигают дети и молодые люди с художественным типом одаренности. Уровень их художественного мастерства оценивается на Международных, Всероссийских, Региональных фестивалях, выставках и конкурсах художественной направленности. Широкие возможности участия в различных конкурсах позволяют уже в раннем возрасте проявиться художественно одаренным детям.

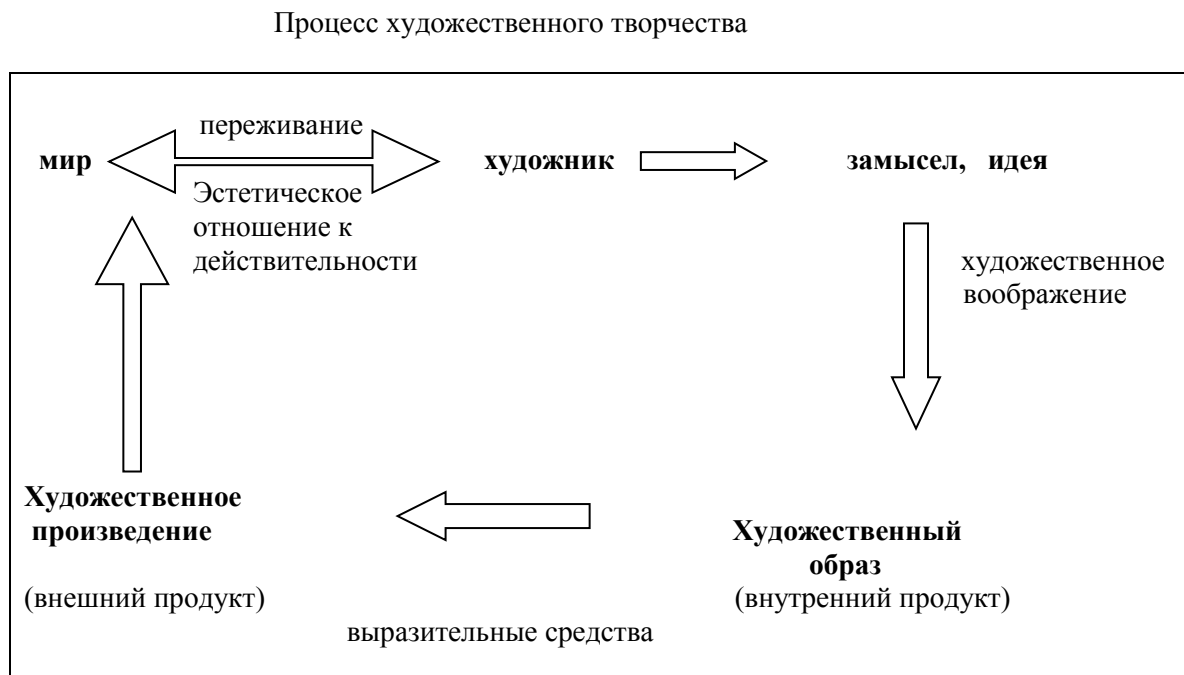
Если рассматривать одаренность как индивидуальные личностные предпосылки высоких достижений в определенном виде деятельности, то в психологическом портрете художественно одаренных личностей могут быть отмечены такие особенности как высокие мнемические способности, наблюдательность, любознательность, образное мышление, стремление к постижению нового. Такие дети от природы наделены обаянием, богатым воображением, эмоциональностью. Эти качества обуславливают их внешнюю артистическую выразительность. Специальные особенности, такие как чувство ритма, музыкальный слух, цветовосприятие, чувство пространства, потенциал мелкой и крупной моторики, позволяют одаренным детям быстрее своих сверстников осваивать технические приемы того или иного вида творческой деятельности, эффективнее овладевать выразительным инструментарием.

Однако, вместе с этими качествами в обобщённом портрете художественно одаренного ребенка можно отметить и черты демонстративного (истероидного) психотипа, особенно ярко проявляющиеся среди юных актеров, музыкантов, вокалистов, танцоров. Такой ребенок стремится всеми доступными средствами быть в центре внимания педагога и группы, претендует на главные роли, как в творчестве, так и жизни коллектива; публичные выступления вызывают у него эмоциональный подъем, мотивируя на дальнейшую деятельность. Потребность в признании у таких детей очень сильная, от выступления к выступлению эта потребность не насыщается, а наоборот растет, побуждая ребенка к новым более сложным и амбициозным задачам. Таким детям могут быть свойственны эгоцентричность, тщеславие, лицемерие, обидчивость, психологическая жестокость, зависимость от внешней оценки. Их присутствие в группе сопряжено с конфликтами и интригами, они могут проявлять себя одинаково мощно и в качестве лидеров, и в качестве анти-лидеров, разрушающих групповой творческий процесс. Поэтому развитие художественно одаренного ребенка – это преодоление эгоцентризма, обретение интереса к людям и к окружающему миру; это путь осознания себя как

Художника и Творца; это принятие другого человека как ценности, усвоение навыков группового взаимодействия.

При всем различии и разнообразии видов объединений художественной направленности, общим в них является единый механизм процесса художественного творчества, который, на наш взгляд можно представить в виде схемы 1.

Схема 1

Как видно, для того, чтобы запустился процесс художественного творчества, необходимо, чтобы человек - Художник обладал особым отношением к действительности, при котором весь окружающий мир, открывается как «выразительное говорящее бытие» (М.Бахтин), то есть **эстетическим** отношением к действительности. Появление художественного образа происходит как преобразование действительности через осознанное к нему отношение (идею), оформившееся в сознании Художника в творческий замысел. Его воплощение в очевидные для окружающих формы художественного произведения происходит благодаря выразительным средствам того или иного вида творческой деятельности: для актера это - пластика, слово, действие; для режиссера - мизансцена, темпо-ритм действия, свет, музыка, для музыканта – лад, темп, мелодия, для художника- цвет, композиция, ритм и т.д. В результате появляется художественное произведение – новое явление действительности, вызывающее ответное ассоциативное восприятие и эмоциональный отклик у других людей. Таким образом, художественный образ, материализованный в художественном произведении, является средством выражения внутренних переживаний Художника, которые вызываются явлениями окружающей действительности.

Формирование эстетического отношения к действительности у детей в процессе художественной деятельности исследовали А.А. Адашкина, Г.Н. Кудина, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, З.Н.Новлянская. Группой этих учёных разрабатывается концепция способностей человека к художественному творчеству и психолого-педагогических основ художественного развития, в которой эстетическое отношение к действительности является базовой категорией и составляет основу творческих способностей в том или ином виде художественной деятельности человека, определяя качество *художественного результата*.

При этом развитие эстетического отношения к действительности предполагает становление целостной личности на базе её эстетического опыта, способствует самоактуализации личности, укреплению её активной деятельной позиции по отношению к собственной жизни. *Эстетическое отношение к действительности – это интегративное личностное качество, характеризующееся онтологическим единством с миром и потребностью в его творческом преобразовании в соответствии с эстетическим идеалом.*

Таким образом, специфика развития художественно одаренных детей и молодежи заключается в том, что обучение исполнительским и техническим навыкам неотделимо от развития эстетического отношения к миру, что в итоге позволяет ребенку «говорить с миром» на языке художественных образов, раскрывая свое личностное отношение к нему, приносить в мир нечто новое, творческое.

Однако, анализ опыта деятельности объединений художественной направленности сферы образования и культуры, имеющих устойчивые достижения, звание «образцовый детский коллектив» позволяет заключить, что, не смотря на разнообразие видов художественного творчества дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной направленности ориентированы преимущественно на развитие творческих способностей детей, а программы предпрофессионального развития в большей степени направлены на получение обучающимися основ будущего профессионального образования, овладения ими навыками и технологиями «творческого труда».

В этой связи мы предлагаем считать успешной практикой в работе с художественно одаренным ребенком такую, благодаря которой дети развивают в себе и творческую индивидуальность и преуспевают в овладении техническими навыками художественной выразительности.

Обобщение успешных практик работы в объединениях художественной направленности позволяет выделить ряд ключевых педагогических задач, решение которых обеспечивает гармоничное развитие творческой индивидуальности одаренного ребенка:

- освоение талантливymi детьми и молодежью авторской позиции в художественной деятельности, развитие способности молодого человека ставить самостоятельные творческие задачи, предлагать нестандартные решения на основе владения информацией в смежных областях;
- трансформация мотивационно-потребностной сферы в сторону социоцентричности, потребности в творческой самоотдаче;
- развитие отношения к творчеству как возможности преображать мир по законам Красоты в любом виде деятельности.

Среди педагогических средств развития художественно – одаренных детей нами выделены следующие:

- диалоговые формы общения, предполагающие освоение детьми культуры диалогового взаимодействия как способа общения с педагогом, с членами группы, с миром;
- технологии соавторства и технологии организации самостоятельного художественного творчества детей, стимулирование и поощрение педагогом полихудожественной индивидуальной деятельности детей;
- студийный формат детского объединения, имеющий уклад общинного типа, со своим этическим кодексом, традициями, историей;

- комплекс дисциплин в программе, полихудожественная деятельность (в театре актерское мастерство сочетается с вокалом, хореографией, художественным словом, историей искусства; в хоре детьми осваивается сольфеджио, музыкальный инструмент; в хореографии – актерское мастерство; в освоении музыкального инструмента добавляется хор и сольфеджио и т.д.);
- создание избыточности эстетических впечатлений через просмотры и обсуждения фильмов, спектаклей, посещения музеев, встреч с интересными людьми, явлениями окружающей действительности;
- методы и приёмы рефлексии, оказывающей влияние на ценностное самоопределение личности ребёнка, укрепление его субъектности, формирование у него нравственно-эстетического идеала через освоение детьми в процессе творческой деятельности опыта социальных взаимоотношений.
- метод «сверхзадачи» художественной деятельности, предполагающий соотнесение педагогом и детьми результатов творчества с социальной значимостью и стимулирующий развитие социцентричной направленности мотивационно-потребностной сферы талантливых детей и молодежи;
- погружение в профессиональный контекст через участие в творческих проектах вместе с профессиональными артистами;
- активная исполнительская практика (концерты, гастроли, репертуарный театр);
- высокий уровень сложности художественных задач (исполнение крупных музыкальных форм, постановка пьес классической драматургии, решение экспериментальных творческих задач и т.д.);

Среди педагогических условий, обеспечивающих успешное развитие одаренного ребенка в объединениях художественной направленности нами выделены следующее:

-условие гуманистической направленности педагогической деятельности, учет особенностей мотивационно-потребностной сферы талантливых детей, педагогическое сопровождение, сохраняющее субъектную позицию ребенка (сотворчество детей и педагога), позитивное подкрепление и пропаганда самостоятельного группового и индивидуального художественного творчества детей, обогащение опыта детей впечатлениями от восприятия окружающей действительности (со-бытие детей и педагога).

Вся совокупность этих задач, средств и условий интегрируется в одной стратегической цели: в развитии эстетического отношения к действительности у талантливых детей и молодежи. Эстетическое отношение к действительности позволяет ребёнку становиться автором – создателем собственной художественной реальности, даёт способ выражения субъективно значимого содержания. Важно отметить, что, развивая эстетическое отношение к миру, педагог способен повлиять на развитие индивидуальных ведущих потребностей детей: от потребности в признании к потребности в творчестве, самореализации и самоотдаче. Таким образом, развитие эстетического отношения к действительности является средством воспитания Художника в ребёнке, что соответствует задачам развития творческих способностей талантливых детей и молодежи.

Отметим, что потенциал художественно одаренных детей и молодежи, талант которых проявился в юные годы, заслуживает большего внимания с точки зрения развития инновационной экономики. Талант художественно одаренных детей и молодежи может найти применение не только в профессиях, связанных с искусством: музыканты, актеры, художники, скульпторы, хореографы и т.д. Художественные достижения молодого человека есть проявление его самоидентификации как представителя определенной культуры, принадлежащего к определенному социуму и сообществу. Осознание себя неповторимой личностью, обладающей уникальным набором качеств позволяет молодому человеку выстраивать собственную жизненную траекторию, ставить перед собой и решать творческие задачи, становиться субъектом собственной деятельности в любой выбранной профессиональной сфере. Опыт художественного творчества талантливого человека может и должен экстраполироваться в широкую практику, его творческая самоотдача в любой профессиональной деятельности может приносить в общественную жизнь социальное благо. Именно это стратегическое видение развития творческого потенциала каждого художественно одаренного ребенка должно быть в центре внимания педагога, работающего с таким ребенком.