

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ”

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СБОРНИК НАУЧНЫХ
ТРУДОВ

МОСКВА

2017

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодёжи «Истоки»
г. Сергиев Посад Московской области

Развитие креативности детей и подростков в условиях дополнительного образования

Сборник научных трудов

Москва
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
2017

ББК 74.20

УДК 373.1

Р 17

Рецензенты:

Кашекова И. Э., доктор педагогических наук, профессор, зам. директора ФГБНУ «ИХОиК РАО».

Оленев С. М., доктор философских наук, профессор ФГБОУ ВО «Академия хореографии».

Развитие креативности детей и подростков в условиях дополнительного образования: Сборник научных трудов / Сост. Е. М. Акишина, Т. А. Касимова, Д. В. Поль – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. – 307 с.

Сборник научных трудов утвержден к печати Учёным советом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».

Сборник научных трудов составлен по материалам научно-практического семинара «Развитие креативности детей и подростков в условиях дополнительного образования», проходившего 16 февраля 2017 г. в МБОУ ДО ДТДМ «Истоки» (г. Сергиев Посад). В работе семинара принимали участие научные сотрудники и аспиранты Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (далее ФГБНУ «ИХОиК РАО»), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Московский педагогический государственный университет», НОУ АНОО «Московский региональный социально-экономический институт» (г. Видное)И, методисты и работники системы повышения квалификации, учителя общеобразовательных школ г. Москвы. В состав сборника также включены статьи российских учёных и педагогов-практиков, посвящённые вопросам развития креативности (одарённости).

Сборник научных трудов адресован всем, кто интересуется проблемами развития и совершенствования отечественной системы образования.

В авторской редакции.

© Коллектив авторов, 2017

© Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 2017.

© Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи «Истоки» (г. Сергиев Посад), 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

Акишина Е. М. Развитие художественной одарённости у детей и подростков: от изменений в нормативно-правой базе к образовательной практике

Касимова Т. А. Путешествие как проект: мотивы путешествия в повышении творческой активности учащихся

Поль Д. В. Проектно-исследовательская деятельность в развитии литературной одарённости подростков

Гаганова А. А. Творчество и интеллект: от когнитивных функций мозга - к креативной деятельности

Олесина Е. П. Факторы развития общей одарённости школьников в области искусства

Смыслов Д. А. Формирование навыков нелинейного мышления у студентов психологического профиля

Никитин О. Д. Особенности креативного развития студентов педагогических ВУЗов

Емельянова И. Е. Развитие креативности подростков в условиях взаимодействия вуза и организации дополнительного образования

Креницына А. В. Психологические особенности развития креативного самосознания подростков

Копцева Т. А. Художественно одаренные подростки в выставочно-конкурсном движении
Остроумова Ю. Г. Развитие креативности подростков в процессе художественно-творческой деятельности в учреждении дополнительного образования

Радомская О. И. Творческое развитие обучающихся в образовательном пространстве школы

Болотова Е. С. Креативные методы обучения на занятиях по компьютерной графике

Мальцева Е. В. От лингвистической одарённости к гениальности: личностно-ориентированный подход на уроках английского языка в 6-х – 8-х классах)

Рудакова Н. Л. Развитие творческих способностей детей в процессе экологического воспитания (на примере урока-проекта «Журавлиная родина»)

Ожигова В. А. Развитие креативности на занятиях в изостудии «Настроение» у обучающихся младшего возраста

Апасова В. Л. Развитие креативности у обучающихся посредством обучения игре на русских народных инструментах в ТО «Балалаечка»

Сенновская Е. Н. «Надень кроссовки, педагог!» (Преподаватель изящной словесности в процессе мотивации школьников к художественному творчеству)

Гальчук О. В. Театральное искусство в развитии одаренности старшеклассников в условиях образовательного пространства

От составителей

Первым двум десятилетиям двадцать первого столетия, по своей сути принадлежащего информационной эпохе, свойственно резкое возрастание значимости всего неординарного, как всё более и более численно убывающего, но в то же время всё более и более необходимого для государства и общества. И как показывают промежуточные итоги первой четверти XXI века, именно неожиданные идеи обеспечивают рост и развитие в глобализованном мире. Отсюда и востребованность творчески одарённых людей. Развитие креативности становится одной из важнейших задач для всего российского образования в 2010-х гг. Поэтому для образовательных организаций, испытывающих колоссальные проблемы в связи с нескончаемой глобальной стандартизацией всего и вся, одной из наиболее сложных и в то же время животрепещущих проблем является нахождение внутренних ресурсов для стимулирования творчества молодого поколения.

После утверждения в 2014 году Правительством РФ Концепции развития дополнительного образования открылись новые возможности для развития данной сферы. Прежде всего – вузы получили возможность создавать свою систему дополнительного образования, интегрированную с остальными составляющими учебно-воспитательного процесса. Данная область стала одной из наиболее динамично развивающихся и в общеобразовательных школах, и в колледжах. Тем не менее опыт, накопленный в учреждениях дополнительного образования, особенно по развитию креативности и одарённости, до сих пор недостаточно используется в педагогическом сообществе. Отчасти это связано с отсутствием консенсуса среди учёных по поводу одарённости и креативности, отчасти с недостаточным уровнем взаимодействия между участниками образовательной деятельности.

Несмотря на колоссальное число исследований, посвящённых проблеме развития одарённости у детей, подростков и молодёжи, до сих пор отсутствует единство мнений о природе одарённости и возможностях её развития. Если психологи и физиологи более склонны признавать данную способность

врождённым качеством, то культурологи и педагоги – социальным, апеллируя данными множества исследований, доказывающих собственную правоту.

Впервые в научном плане вопросы развития одарённости детей и подростков были поставлены в контексте осмысления более глобальной проблемы – художественно-творческого развития детей в начале XX столетия в трудах Л. С. Выготского, А. В. Бакушинского и многочисленных их учеников и последователей. И потому вопросы развития одарённости и креативности оказались изначально неразрывно связаны с педагогикой искусства и с Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования (ныне ФГБНУ «ИХОиК РАО») как правопреемника Центрального дома художественного воспитания детей при Наркомпросе РСФСР (ЦДХВД) и всех последующих научно-исследовательских организаций, возникших на его базе.

Наука, и в первую очередь гуманитарная, не терпит келейности. Возникнув в диалоге (нелишне вспомнить Сократа и его учеников), гуманитарная наука развивается в полемике, в принятии, в отторжении и в уточнении различных точек зрения. На протяжении всей своей истории ФГБНУ «ИХОиК РАО» стремился выступать в роли организатора дискуссий по вопросам развития художественного образования, являясь также и модератором дискуссий по вопросам художественной одарённости. А. А. Мелик-Пашаев, которому принадлежит наиболее полное на сегодняшний день определение педагогики искусства, в «Рабочей концепции одарённости» от 2003 года определил художественную одарённость как одарённость к разным видам искусства. По мнению учёного, в основе одарённости «лежит особое, сопричастное отношение человека к явлениям жизни и стремление воплотить ценностное содержание своего жизненного опыта в выразительных художественных образах. Кроме того, специальная одаренность к музыке, живописи и другим видам искусства формируется под влиянием ярко выраженного своеобразия сенсорной сферы, воображения, эмоциональных переживаний и т. д.» (Рабочая концепция одаренности 2003, с.10).

Очевидно, что вопрос соотношения понятий «креативность» и «одарённость» является одним из наиболее спорных в современной науке, но в статьях данного сборника он не рассматривается, а составители, исходя из изначальной близости данных понятий, рассматривает их в рамках единого целого – а потому как синонимичные. Эта позиция не претендует на категоричность; она скорее констатирует ситуацию в науке, отказываясь рассматривать вопросы терминологии специально. Обратив внимание на практические аспекты развития творческих способностей детей и подростков и намеренно не педалируя проблемы терминологии, сотрудники Института (ФГБНУ «ИХОиК РАО») пришли к выводу о том, что успешное развитие одаренных детей может обеспечить единая концептуально выверенная система преподавания искусства в различных образовательных учреждениях, в том числе и в системе дополнительного образования, направленная на создание условий для творческой самореализации обучающегося в конкретном виде искусства.

В настоящее время проблема одарённости изучается сотрудниками ИХОиК РАО в рамках Государственного задания в нескольких темах (27.7384.2017/БЧ, 27.7452.2017/БЧ, 27.8719.2017/БЧ, 27.8975.2017/БЧ). Продолжая славные традиции научной школы педагогики искусства, Институт находится в постоянном поиске новых форм и принципов решения данной проблемы, координирует и проводит целый ряд исследований, направленных на изучение технологической и методологической стороны образовательного процесса, выявление ведущих факторов, обуславливающих формирование и последующее развитие образовательной среды. С учётом специфики среднего образования подобные научные изыскания протекают в нескольких плоскостях. Во-первых, в виде исследований обобщающего характера, осмысляющих общие закономерности развития общества и образования. Во-вторых, это так называемые «полевые практики» с выборочным анализом проблем, возникающих при использовании педагогических технологий. В-третьих, в виде обобщающих научно-практических конференций и семинаров, призванных

обеспечить творческий обмен мнениями относительно ближайших целей и перспектив развития.

Постепенно отдельные эксперименты, в том числе и «полевые практики» с участием аспирантов и студентов, семинары и конференции становятся ведущими формами верификации педагогического опыта. Однако наиболее значимой были и остаются научно-практические семинары, соединяющие теорию и практику, активно вовлекающие педагогов в научные исследования и стимулирующие инновационную деятельность.

16 февраля 2017 г. в МБОУ ДО ДТДМ «Истоки» (г. Сергиев Посад) был проведён научно-практический семинар «Развитие креативности детей и подростков в условиях дополнительного образования», на котором не только была обобщена деятельность педагогов дополнительного образования по развитию одарённости у детей и подростков, но и были определены важнейшие приоритеты в разработке данной проблематики. В работе семинара принимали участие научные сотрудники и аспиранты ФГБНУ «ИХОиК РАО», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Московский педагогический государственный университет», НОУ АНОО «Московский региональный социально-экономический институт» (г. Видное), методисты и работники системы повышения квалификации, учителя общеобразовательных школ г. Москвы, педагоги дополнительного образования учреждений Сергиево – Посадского муниципального района.

Семинар был проведён в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи «Истоки» г. Сергиева Посада (далее Дворец творчества) – одном из старейших образовательных учреждений дополнительного образования Московской области, признанном лидере среди учреждений дополнительного образования Московской области. Дворец творчества – неоднократный победитель и призёр международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей: международный фестиваль методических разработок «Методическая деятельность» (2014); общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство»

(2013, 2014), международный фестиваль методических разработок «Моя педагогическая копилка» (2014); Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических материалов и электронных образовательных ресурсов «Детско-юношеские социально значимые инициативы» (2014), Всероссийский конкурс «Дополнительное образование XXI века» (2014), областной конкурс «За нравственный подвиг учителя» (2013), областной марафон педагогических достижений в системе дополнительного образования Московской области «Образовательные технологии в дополнительном образовании детей» (2015); областной конкурс методических разработок в дополнительном образовании (2013, 2014, 2015) и др. В 2012 г. Дворец творчества был включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»; в 2014 и в 2015 гг. стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей», а в 2016 г. – победителем Всероссийской выставки образовательных учреждений РФ и лауреатом Всероссийского конкурса сайтов в образовании. В настоящее время ДТДМ «Истоки» участник множества образовательных проектов, один из координаторов региональной программы работы с талантливыми детьми.

В составленном по итогам семинара сборнике научных трудов представлен теоретико-практический опыт преподавателей высшей школы, аспирантов и соискателей, педагогов Москвы и Московской области. С учётом многогранности представленных материалов и сложности их типологизации было принято решение не выделять отдельных разделов. Статьи даны в авторской редакции.

Составители сборника не сочли возможным вносить свои исправления, поэтому ответственность за научную и методическую ценность статей и методических материалов, представленных в сборнике, целиком и полностью лежит на авторах.

Развитие художественной одарённости у детей и подростков: от изменений в нормативно-правовой базе к образовательной практике

The development of artistic talent in children and adolescents: from changes in the normative-right base to educational practice

***Аннотация:** В условиях усиления глобальной конкуренции между странами развитие одарённости у детей выступает в качестве одного из ведущих факторов цивилизационного развития. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о необходимости приоритетного развития художественной одарённости, благодаря которой развиваются также и другие виды одарённости. Важнейшим фактором, стимулирующим развитие художественной одарённости у детей и подростков в российском образовании, является поступательное совершенствование нормативно-правовой базы и образовательной практики, в основе которой творческий поиск преподавателей предметной области «Искусство».*

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.8719.2017/8.9).

***Abstract:** In the context of strengthening the global competition between countries, the development of giftedness among children is one of the leading factors of civilizational development. World and domestic experience indicates the need for priority development of artistic endowments, thanks to which other types of giftedness are developed. The most important factor that stimulates the development of artistic talent in children and adolescents in Russian education is the progressive development of the regulatory-legal framework and educational practices, based on the creative search of teachers in the field of art.*

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.8719.2017 / 8.9).

***Ключевые слова:** художественная одарённость, творческая индивидуальность педагога, компетентностный подход, развивающее*

обучение, концепция преподавания предметной области «Искусство», ФГБНУ «ИХОуК РАО».

Keywords: *artistic talent, creative individuality of the teacher, competence approach, developing education, the concept of teaching the arts subjects, Federal State Budget Scientific Institution “Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education”.*

На сегодняшний день искусство остаётся одной из немногих сфер человеческого существования, основанной на индивидуально-личностном постижении, здесь как нигде важна творческая индивидуальность педагога, и потому сфера искусства особенно не терпима к любым упрощениям и схемам. Однако искусство не может существовать полностью автономно, игнорируя общественные изменения и никак не учитывая тенденции в развитии человечества. Универсальным инструментом, обеспечивающим сохранение и развитие искусства, является художественное образование. И тому великое множество убедительных примеров, свидетельствующих об опосредованной взаимосвязи образования и искусства. Отметим, что высокий уровень развития искусства не всегда соответствует ситуации в системе художественного образования. Тем не менее развитая система художественного образования формирует художественный вкус как эстетическую категорию, а также культуру восприятия искусства. И, если творчество и искусство напрямую слабо зависят от решения властей, общественных настроений и вкусов, то художественное образование – составная часть всей системы образования, вынужденная учитывать тенденции его развития, подчиняться существующим законам и закономерностям.

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось усилением глобальной конкуренции между странами и цивилизациями. Но «соревнование» развернулось не столько вокруг производства вооружений или различных видов товаров и услуг, как это бывало раньше, сколько вокруг способности общества к интеллектуальному и творческому развитию. В этой ситуации развитие

одарённости у детей выступает в качестве одного из ведущих факторов цивилизационного развития. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о необходимости приоритетного развития художественной одарённости, благодаря которой развиваются также и другие виды одарённости. Но развитие художественной (оговоримся сразу: в педагогической науке и практике существует и иное, по сути синонимичное понятие – «художественно-эстетическая») одарённости невозможно вне образовательной системы. Значит, развитие художественной одарённости должно протекать в рамках развивающего обучения на основе личностно-ориентированного и компетентностного подходов, как наиболее адекватных современным социально-политическим реалиям. Кроме того, художественное образование должно учитывать региональные и национальные традиции, в то же время соблюдая баланс между погружением в региональные культурные особенности и степенью осведомлённости в проблемах развития мировой художественной культуры.

Современные реалии требуют разработки государственной Концепции преподавания предметной области «Искусство» (далее Концепция), учитывающей сложившиеся реалии и отвечающей задачам происходящего сейчас масштабного процесса реформирования образования в России. Одним из организаторов подобной работы стало Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО») – старейшее и наиболее авторитетное научно-исследовательское учреждение, занимающееся проблемами развития художественного образования.

В 2016 году в ФГБНУ «ИХОиК РАО» был подготовлен проект Концепции, учитывающий современные тенденции, в том числе и особенности формирования и развития художественной одарённости, соответствующий ФГОсам, а также предполагающий необходимость повышения статуса искусства в образовательном процессе.

За 2017 год была проделана без преувеличения огромная работа по превращению первоначальных предложений в современную, актуальную, учитывающую основные запросы общественного развития на подготовку компетентного, эрудированного, творческого, социально ответственного выпускника основной школы концепцию, в которой содержатся четкие выверенные позиции, содержание которых при этом гибко и направлено на стимулирование творчества педагогов и развитие мотивации на освоение искусства обучающимися.

Процесс создания Концепции включил в себя несколько этапов. Одним из самых важных стало проведение Общественных консультаций по проекту документа «Концепция преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации» на интернет-площадке «Общественная экспертиза нормативных документов в области образования» размещены по адресу — http://edu.crowdexpert.ru/concept_art. Всего на этом сайте было зарегистрировано 101 202 участника. Наибольшее количество участников (98 889) работают в системе образования. В Общественных консультациях приняли участие жители 9 федеральных округов РФ из 89 областей РФ.

В целом, интерактивный подход к процессу реализации Концепции позволил сделать ее более практикоориентированной, учесть современные условия и региональные особенности. Кроме того, интернет-площадка предоставила возможности для распространения главных методологических позиций Концепции максимально широко.

Участники обсуждения подчеркнули наиболее значимые, на их взгляд, пункты Концепции, значительно повышающие статус искусства в школе, что также, по их мнению, способствует развитию художественной одарённости:

важность создания системы непрерывности преподавания и изучения искусства с 1 по 11 класс;

необходимость возврата и внедрения в 8-11 классах предмета «Мировая художественная культура» поддерживает 75 % участников, а представители Ульяновской области предлагают увеличить количество часов на этот предмет;

создание единых требований для предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура» и преемственность этих предметов от начальной до старшей школы;

поддерживают единый государственный экзамен по мировой художественной культуре по выбору аттестуемых и введение его в список вступительных экзаменов для вузов сферы культуры и искусства.

На основании общественного обсуждения проекта Концепции преподавания и изучения предметной области «Искусство» с привлечением педагогических работников, представителей органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, родительской общественности в субъектах Российской Федерации в Концепцию были внесены следующие исправления и уточнения:

усилено значение потенциала внеурочной деятельности в части создания и развития деятельности школьных хоровых, музыкальных, драматических коллективов, а также организации выставок и конкурсов;

внесено предложение по усовершенствованию системы олимпиад по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура»;

отмечена актуальность приобретения опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов;

внесено предложение по обеспечению преподавания предметной области «Искусство» специалистами в связи с существующей проблемой кадрового обеспечения предметной области «Искусство» в регионах и сельских школах.

Помимо Общественных консультаций, в процессе ознакомления с Концепцией были использованы и возможности таких форм профессиональной коммуникации, как педагогические форумы, научно-практические конференции, Круглые столы, семинары и вебинары.

Таким образом, в процессе разработки и внедрения Концепции были определены основные перспективы и требующие решения проблемы.

Структурирование полученных данных определило направления и основные мероприятия, направленные на апробацию проекта Концепции. Все это было обобщено в Дорожной карте.

Дорожная карта по реализации Концепции:

1. Организационные мероприятия:

- Координация действий по модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенствования преподавания предметной области «Искусство».

- Организация и сопровождение деятельности пилотных площадок по внедрению предложений по модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенствования преподавания предметной области «Искусство».

- Обеспечение непрерывности предметной линии «Искусство» в образовательных организациях с 1 по 11 классы с целью повышения качества образования и создания единого образовательного пространства.

- Увеличение времени на изучение искусства в учебных планах образовательных организаций.

- Использование возможностей дополнительного образования для повышения качества образования в области искусства.

- Совершенствование механизмов экспертизы учебников. Сохранение вариативности учебников «Музыка», «Искусство». Снижение рисков не включения или вывода линии учебников из федерального перечня по вине издательств.

- Проведение Конкурса «Лучший учебник по музыке, изобразительному искусству, интегрированному предмету «Искусство», российской художественной культуре и мировой художественной культуре».

2. Кадровое обеспечение:

- Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам модернизации содержания

образования, технологий обучения и совершенствования преподавания предметной области «Искусство».

- Разработка нормативно-правовых и организационных условий, обеспечивающих более широкие возможности для социально-культурного партнерства образовательных организаций с учреждениями культуры, организациями дополнительного образования детей, негосударственными фондами и другими учреждениями и организациями в целях повышения эффективности художественного образования.

- Повышение качества образования в системе ДПО учителей предметной области «Искусство».

- Расширение программ подготовки в области информационно-коммуникационных технологий с учетом современных квалификационных требований и профессионального стандарта, в том числе дистанционных.

- Повышение профессиональной мобильности учителей предметной области «Искусство».

- Развитие сетевой формы повышения квалификации. Организация деятельности стажировочных площадок по повышению квалификации и педагогических работников предметной области «Искусство».

- Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ФГОС ВПО по направлениям подготовки педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование) с учетом модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенствования преподавания предметной области «Искусство».

- Увеличение профессионального взаимодействия педагогов (специалистов) в области искусства для повышения качества образования

3. Информационное обеспечение:

- Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенствования преподавания предметной области «Искусство».

- Информационное сопровождение в СМИ о модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенствования преподавания предметной области «Искусство».

В процессе обсуждения Концепции были определены основные результаты, на которые ориентируется целостный процесс её реализации:

- Повышение качества подготовки российских школьников в области художественной культуры и искусства за счет обеспечения непрерывности предметной линии «Искусство» с 1 по 11 класс.

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию предметной области «Искусство», в том числе детей одаренных в области искусства и детей с особыми потребностями образования.

- Сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

- Обновление и укрепление кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Повышение статуса предметной области «Искусство» в системе общего начального, основного и среднего образования.

Данная Концепция станет научно-методологическим фундаментом для всех ступеней и форм художественного образования. Направленность, целеполагание этой сферы образования, ее принципы, ее технологии должны быть едиными, являться основой, на которую опираются все авторские методики, приемы, новые идеи. Единое основание поможет всей сфере художественного образования стать более сильной, более четко ставящей цели и перед педагогом, и перед учениками. Причем не только цели, но и перспективы дальнейшего развития и совершенствования.

Литература

1. Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с.

2. Поль Д. В. Топика культуры в постиндустриальную эпоху: литература и базовые ценности русской культуры // Педагогика искусства, 2017. – № 3 (0,7 а. л.). Режим доступа: <http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-37> (дата обращения: 01.08.2017)

3. Фомина Н. Н. Изобразительное искусство и образование // Содружество школы и учреждений культуры в художественном воспитании учащихся. - М., 1998. – С. 99 – 115.

4. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории / ред-составитель Л.Г. Савенкова. М.: «Спутник +», 2004.

Сведения об авторе: Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат искусствоведения

Information about the author: Akishina Ekaterina Mihailovna, Director of The Federal State Budgetary Scientific Institution “Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of Education”, Ph.D. (the art’s sciences)

e-mail: eka53.170@gmail.com

Путешествие как проект: мотивы путешествия в повышении творческой активности учащихся

Travel as a project: the motives of travel in enhancing the creative activity of students

***Аннотация:** В глубокой древности было замечено, что смена, даже кратковременная, привычного образа жизни и непосредственный контакт с иной культурой положительно сказываются на творчестве. В начале XXI века путешествия стали неотъемлемой частью жизнью многих граждан России. В то же время недостаток материальных средств на осуществление «реального» путешествия может с успехом восполнить проектно-исследовательская деятельность. Использование мотивов путешествия в организации деятельности учреждения дополнительного образования способно значительно повысить творческую активность обучающихся.*

***Annotation:** In ancient times, it was noticed that a change, even a short-term, of habitual way of life and direct contact with a different culture, positively affects creativity. At the beginning of the XXI century travel became an integral part of the life of many citizens of Russia. At the same time, the lack of material means to carry out a "real" journey can successfully fill the project-research activities. The use of the motives of travel in organizing the activity of the institution of additional education can significantly enhance the creative activity of students.*

***Ключевые слова:** проектно-исследовательская деятельность, мотив путешествия, творческая активность, дополнительное образование, Московская область, эффективность, учебный процесс.*

***Keywords:** project-research activity, the motive of travel, creative activity, additional education, Moscow region, the efficiency, the teaching process.*

Современный мир меняется очень быстро, и то, что каких-то несколько лет назад являлось актуальным, на наших глазах становится архаичным и неинтересным. Это создаёт множество проблем, особенно в образовании,

вынужденном при неизменности цели – воспитании и образовании подрастающего поколения «подстраиваться» под новый темп жизни, постоянно изменяющиеся условия развития человека и общества. Очень важно найти такие формы работы, которые при сохранении ими воспитательной и образовательной направленности, в то же время были бы интересны самим учащимся. Особенно остро эта проблема стоит в учреждениях дополнительного образования, посещение которых носит сугубо добровольный характер.

В глубокой древности, к числу первых свидетельств можно указать на сообщения о посещении Афин эпохи расцвета жителями других греческих полисов, было замечено, что смена, даже кратковременная, привычного образа жизни и непосредственный контакт с иной культурой положительно сказываются на творчестве. В эпоху Просвещения путешествие считалось неотъемлемой частью обучения для представителей европейской аристократии и верхушки буржуазии. Тяга к новому всегда была свойственна русским людям. Лишь небольшая часть историй о странствиях русских паломников дошла до нас. Начиная с Петра Великого посещение Европы считалось составной частью подготовки специалиста, и прежде всего в области изящных искусств. Впрочем, путешествие – дорогое удовольствие, и ещё в XVII столетии патриарх Никон построил точную копию палестинских святынь – ныне Новый Иерусалим в Московской области. Русские императоры и богатые меценаты активно строили специальные павильоны для демонстрации достижений европейской цивилизации. В начале XX столетия исключительно с учебными целями усилиями И. В. Цветаева был создан Музей изящных искусств (ныне Музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина). Установление Советской власти значительно ограничило возможности совершения путешествий за границу. И нет ничего удивительного, что с падением «железного занавеса» на протяжении десятилетий наблюдался рост числа россиян, отправившихся в путешествие с познавательной целью.

В начале XXI века путешествия стали неотъемлемой частью жизнью многих граждан России. В то же время никто не отменял препятствия материального

плана, которые не дают многим молодым людям ознакомиться не только с заграничными памятниками, но и с отечественными. Как представляется, недостаток материальных средств на осуществление «реального» путешествия может с успехом восполнить проектно-исследовательская деятельность. Использование мотивов путешествия в организации деятельности учреждения дополнительного образования способно значительно повысить творческую активность обучающихся.

В современном мире «погружение» в иную языковую среду широко используется для изучения иностранных языков. Путешествие сродни «погружению», поэтому столь эффективно для диалога с иной культурой, что также является ещё и стимулирующим фактором для творческой деятельности. В какой-то мере аналогом «реального» путешествия может стать виртуальное, ставшее одним из результатов проектно-исследовательской деятельности. Проект, содержащий мотивы путешествия или полностью на них основанный, может совмещать как знакомство с разными территориями, странами, так и с эпохами.

Проектная деятельность при творческой её реализации позволяет соединить высокую содержательную ценность учебно-воспитательного процесса с занимательностью для учащихся самых разных возрастов, от начальной школы и до студенчества включительно. Одним из самых удачных, как показывает многолетний опыт организации проектно-исследовательской деятельности, оказывается многолетний проект «Дети – детям», который разработан (2009 год) и реализуется в настоящее время Дворцом творчества детей и молодежи «Истоки». Данный проект благодаря своему комплексному характеру позволяет одновременно успешно решать множество образовательных и воспитательных задач, а также задействовать все возрастные группы учащихся. Постоянное обновление состава участников проекта при сохранении единства замысла не даёт данному проекту превратиться в некую почётную обязанность, позволяет оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию в современном мире.

Непосредственным импульсом к появлению проекта стал интерес к истории родного края, из понимания педагогическим коллективом Дворца творчества «Истоки» необходимости комплексного подхода и программной формы организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи с , учётом местных особенностей Радонежской земли.

Проект изначально носил открытый характер и предполагал участие обучающихся из всех образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района. Начался проект с книги об осаде Троице-Сергиева монастыря польско-литовскими интервентами в XVII веке. Задача состояла в том, чтобы книга не просто представляла собой справочный материал к занятиям по краеведению, а ещё и акцентировала нравственные вопросы (память, героизм народа). Форма повествования была выбрана от лица современных детей, это позволило приблизить давно прошедшие события, сделать понятным то историческое время.

К созданию книги были привлечены обучающиеся изостудий Дворца творчества. Данный проект стал победителем районного и областного конкурсов «За нравственный подвиг учителя». Книга имела большой успех, поэтому проект был продолжен. Особенностью «больших» проектов как раз и является то, что они многоступенчаты – могут прекратить своё развитие или наоборот – продолжены в зависимости от ситуации и рассчитаны на различное количество участников. В 2012 году 1000-м тиражом вышла в свет брошюра «Троице-Сергиева Лавра», посвященная 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, в форме путеводителя по Троице-Сергиевой Лавре, в которой доступным языком была изложена история возникновения и развития Лавры, описаны основные ее достопримечательности. Читатели смогли не только прочитать и рассмотреть рисунки-иллюстрации, выполненные детьми, но и оставить свои рисунки на свободных страницах книги.

В 2013 году был издан следующий путеводитель «Сергиев Посад», листая страницы которого, читатель путешествует по историческим местам нашего славного города. К иллюстрированию этой книги были приглашены не только

юные художники ДТДМ «Истоки», но и обучающиеся образовательных учреждений всего района. Педагоги и обучающиеся стали исследователями истории родного города, его архитектурных памятников.

В 2014 году к 70-летию Великой Победы вышел путеводитель «По улицам военной памяти», посвящённый победе нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Читатели познакомятся с подвигами тех, кто защищал нашу Родину, в честь кого названы улицы города, поставлены памятники, открыты мемориальные доски.

В 2015 году был издан уже шестой путеводитель «Литературное Радонежье», посвященный Году литературы в России, в котором совершается путешествие вместе с писателями, жившими или когда-нибудь посещавшими Сергиев Посад.

Сергиев Посад называли столицей игрушечного царства, в XIX в. наш город был центром производства игрушки, здесь работали более полутора тысяч мастеров игрушечников, 322 мастерские, поэтому путеводитель 2016 года называется «Царство игрушек Радонежской земли».

Как показывает многолетний опыт, проект «Дети – детям» очень важен для творческого развития обучающихся. Для очень многих ребят участие в проекте стало первым опытом презентации результатов собственной творческой деятельности. Целый ряд авторов проектов 2009 – 2012 гг. уже связал свою жизнь с искусством, овладев творческой профессией. Уникальность проекта «Дети – детям» в том, что он органично соединяет исследовательскую, творческую и коммуникативную составляющие, которые благоприятно воздействуют на развитие личности ребенка. Обучающиеся выступают и как исследователи истории родного края, и как художники-иллюстраторы, учатся работать в команде. Кроме того, проект даёт его участникам понимание значимости собственной деятельности. Путеводители с успехом используются на занятиях по краеведению и духовно-нравственному воспитанию в образовательных учреждениях Сергиево-Посадского района, также брошюрами награждаются обучающиеся ДТДМ «Истоки» за победы на конкурсах и

фестивалях. МБОУДО Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» планирует и дальше продолжать работу по проекту «Дети – детям»: ожидается выпуск таких путеводителей: «Сергиев Посад-художественный», «Народные промыслы Сергиево-Посадского края», «Прогулка по музеям Сергиево-Посадского края» и др.

Литература

1. Берникова О. В. Дополнительное образование как условие профессионального самоопределения и формирования социально-полноценной личности //Вестник МГУКИ, 2015. – № 1. – С. 176–182.
2. Гречухина Т.И. Организационно-педагогические условия создания «ситуации успеха» в жизнедеятельности старшеклассников на основе проектной деятельности: Автореф. дис. канд. пед. наук. – СПб., 2002. – 22 с.
3. Лихачев Д. С. Культура России времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. – М., 1962.
4. Флоренский П. Троице-Сергиева Лавра и Россия//Сергий Радонежский: Сборник. – М.: Патриот, 1991. – С. 366-384.

Сведения об авторе: Касимова Татьяна Александровна – директор Дворца творчества детей и молодёжи «Истоки», Сергиев Посад, Московская область.

About the author: Kasimova Tatyana Aleksandrovna – director of the Palace of creativity of children and youth «Origins», Sergiev-Posad, Moscow region.

e-mail: dtdm_istoki@bk.ru.

Д. В. Поль /Москва, ФГБОУ ВО МПГУ, ФГБНУ «ИХОиК РАО»/

Проектно-исследовательская деятельность в развитии литературной одарённости подростков

The project-research activity in the development of the literary talent of adolescents

***Аннотация:** В настоящее время, когда благодаря медиасреде очень сильно расширились представления подростков о границах возможного в выборе ценностных ориентиров, проектно-исследовательская деятельность по литературе способствует творческому развитию гуманитарно ориентированных подростков, формированию художественного вкуса и ненавязчивого вовлечения в диалог с классикой. Подросткам, обучающимся в предпрофильных и профильных классах, проектно-исследовательская деятельность даёт возможность не только проявить свою литературную одарённость, но и скорректировать её, соотнеся свои творческие достижения с мировой культурой.*

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.8975.2017/8.9).

***Abstract:** At present, when the media's ideas have greatly expanded the views of adolescents about the limits of the possible in the choice of value orientations, project-research activity on literature contributes to the creative development of humanely oriented adolescents, the formation of artistic taste and unobtrusive involvement in the dialogue with the classics. To teenagers, who study in pre-profile and profile classes, the project-research activity makes possible not only to show their literary talent, but also to adjust it, correlating their creative achievements with the world culture.*

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.8975.2017 / 8.9).

***Ключевые слова:** литературная одарённость, подростки, проектно-исследовательская деятельность, образовательная среда, филологическое образование.*

Keywords: literary talent, teenagers, project-research activity, educational environment, philological education.

Изыщная словесность всегда чуждалась любой регламентации и стандартизации, и, на первый взгляд, незаметно, но тем не менее весьма последовательно и результативно отторгала любые попытки упорядочивания со стороны различных государственных и общественных структур. Столь же невосприимчива оставалась литература и к попыткам её приручения со стороны авторитарных и тоталитарных режимов. История русской литературы советского периода – тому убедительное подтверждение. Как бы большевистское руководство не стремилось полностью подчинить искусство идеологии, шедевры не появлялись по указке партийных органов, совершенно «не замечая» многочисленные приказы и распоряжения на этот счёт.

Директивы только множили банальность и посредственность, и разнообразные способы стимулирования творческой активности писателей появлению «правильных» шедевров никак не помогали. Иногда применялись даже уголовные наказания за написание произведений ненадлежащего качества во время «творческих командировок»: именно так получил свой очередной срок Ю. О. Домбровский. Ничего не помогало: булгаковский Массолит так и не породил толстых и тургеневых, чеховых и Достоевских, а платоновский неизвестный цветок из одноимённого произведения расцвёл вопреки всему без всякого участия «заботливых пионеров».

Как представляется, важнейшая причина неудач советских органов «руководства культурой» состояла в том, что искусство, особенно в той его части, которая относима к гениальному неповторимому, свободно и не терпит никакого вмешательства извне. Диктат позволяет стимулировать создание произведений на определённые темы, но никак не влияет на их гениальность. «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского – роман идеологически «правильный» в отличие от «Матрёнина двора» Солженицына и «Привычного дела» Белова. Но если первое произведение известно лишь историкам литературы, то

«деревенская проза» Солженицына и Белова стала явлением в русской и мировой литературе. Именно эта особенность искусства – создавать вопреки диктату, обнаруживая внутреннюю свободу в казалось бы изначально несвободных произведениях (ярчайшие примеры – роман «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Чевенгур» и «Котлован» А. Платонова и др.), и позволяет выделить отдельную область образования – художественное образование, изучением которой занимается педагогика искусства, как отдельная часть педагогики.

Искусство – гении – шедевры – искусство – гении – шедевры и так далее... – в этом бесконечном ряду преобразований и состоит эстетический процесс, который, собственно, и определяет важнейшие свойства художественного образования. Универсальность данной «цепочки», которая проверена и подтверждена временем, нисколько не отменяет зависимости содержания художественного образования от национально-культурных особенностей, и ярчайшее тому подтверждение – события XIX–XXI веков.

На протяжении последнего столетия многократно изменялось видение художественного образования, а вместе с этим корректировалось и число предметов и дисциплин, его определяющих. Неизменным оставалось понимание образной основы художественного образования, и, соответственно, особого познания действительности – через художественный образ [3]. Известный искусствовед и литературовед В. В. Кожин как отличительную особенность русской культуры отметил наибольшую «представленность» литературы и музыки среди всех других видов искусства [6]. Принимая данную точку зрения к сведению и не настаивая на её безусловности, отметим как нечто бесспорное – что степень проявления одарённости в значительной степени (в какой? – вопрос дискуссионный и без малейших перспектив к его прояснению в ближайшее время) обуславливается национальной традицией [2]. И, применительно, для России особенно значимой становится проблема развития литературного образования, как составной части художественного.

Современность с присущей ей бешеным ритмом жизни, скоростью проживания явлений действительности накладывает неизгладимый отпечаток на развитие филологического образования в России. Падение интереса к чтению художественной литературы, сильнейшее влияние медиасферы – вполне очевидные и многократно отмеченные педагогами и исследователями приметы современной школы [1, 4, 5, 7, 10]. Педагогическое сообщество вынуждено активно использовать разнообразные формы мотивации обучающихся к чтению художественной литературы и к занятиям по изящной словесности [8, 9, 11, 12], которые должны быть интересны для детей и подростков, и в то же время способствовать овладению школьниками универсальными учебными действиями (УУД). К числу наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя технологий относится проектно-исследовательская деятельность, использование которой способно значительно повысить мотивацию к чтению со стороны подростков, а также хорошо «вписывается» в стратегию развития современной школы.

В то же время стимулирование интереса к чтению у обучающихся основной школы, как и формирование у них УУД, нисколько не отменяет задач по развитию у детей и подростков (в особенности у последних, как наиболее подверженных различным влияниям, а значит и уязвимых) творческой одарённости, к числу которых с полным правом можно отнести и литературную. Важно помнить, что в начале XXI столетия уникальность индивидуума выступает в качестве одного из важнейших условий успешного развития всего общества, а потому развитие различных видов одарённости – «дело государственное».

Проектно-исследовательская деятельность по литературе в старшей школе не только активизирует у них творческую активность, но и помогает выявить истинный круг интересов учащихся, способствует формированию у них художественного вкуса. Особый интерес представляет проектно-исследовательская деятельность в профильных классах, среди гуманитарно ориентированных подростков. Необходимо отметить широкий разброс книг,

популярных среди данной категории обучающихся. В отличие от массовой школы мотивированные дети сравнительно редко называют любимыми «программные» тексты. Классические авторы отмечаются в числе наиболее читаемых, но в равной степени указываются, как их «программные», так и непрограммные произведения. Поэтому анализ приоритетов в выборе книг – это ещё и исследование ценностных ориентаций будущих гуманитариев. Как правило, старшеклассники, обучающиеся в профильных гуманитарных классах, выбирают литературу, отличающуюся психологизмом, а также вызвавшую широкий отклик в прессе. П. Коэльо, Г. Гессе, Ф. Кафка, Д. Керуак, Селинджер, С. Кинг, С. Моэм, М. Булгаков, Муруками и Ф. Достоевский – вот крайне неполный перечень авторов, отмеченных как любимые обучающимися Лицея гуманитарных технологий Московского педагогического государственного университета (московские школьники 9-х – 11-х классов) в 2015–2017 гг. Чуть менее популярна традиционно считавшаяся «соответствующей» подростковому возрасту приключенческая литература (Д. Лондон, В. Катаев, А. Конан Дойл, Р. Стивенсон, А. Беляев, М. Твен и др.). Лидировавшие ещё пять – шесть лет назад романы о Гарри Поттере и произведения, созданные в жанре фэнтези (К. Льюис, Д. Толкин и др.), занимают третье место. Значительную роль играют книги, выбор которых связан с тем или иным подчас весьма неожиданным интересом старшеклассников (специальная литература по психологии или психиатрии, истории различных цивилизаций – которая при опросе называется «любимой книгой», а также художественные тексты, принадлежащие той или иной культуре).

Выбор темы исследования – показатель заинтересованности обучающихся тем или иным автором, произведением или литературно-художественным направлением. Здесь наблюдается неуклонное возрастание работ, исследующих различные психические состояния индивида. Кроме того, анализ проектно-исследовательских работ, представленных на районных и региональных конкурсах, свидетельствует о возрастании интереса к проблеме чтения художественной литературы со стороны самих подростков.

Разумеется, все юные исследователи, а через руки автора статьи «прошло» более 10 проектов и исследований, посвящённых проблеме чтения, признают её значимость. Для доказательства этого используют достаточно распространённые формы опроса или интервью с традиционными вопросами: читал/не читал; люблю/не люблю; знаю/не знаю... Несмотря на то, что сами проекты и исследования носят преимущественно констатирующий характер, просматривается тенденция по популяризации чтения самими подростками. Юные авторы с большой охотой разрабатывают различные способы мотивации к чтению своих сверстников. И если ранее речь шла о «литературе вообще», то в последние два года появились работы, ориентированные на популяризацию того или иного автора, литературного явления и направления, любимых автором (нынешним читающим школьником).

Подчеркнём: это наблюдение, а не строго установленный факт. Выборка незначительна, круг охваченных работ небольшой – несколько сотен за семь лет. И тем не менее это наблюдение, бесспорно свидетельствующие о некотором (степень распространённости данного явления дискуссионна, нуждается в проверке со стороны социологов и психологов) повышении социальной ответственности со стороны наиболее креативной части современных подростков. Во многом от «взрослых», прежде всего педагогов и родителей, зависит на что же будет направлена эта активность в последующем – уже «взрослом возрасте». Тем более что умелая поддержка «активности» положительно сказывается на литературном творчестве автора, стимулирует его к самостоятельным творческим поискам. Поэтому очень важно помочь подростку в определении тематики его исследования с учётом его ценностных предпочтений.

Важнейшим импульсом для работы является внутренняя мотивация самого исследователя. Так, автор (А.) одного из проектов, ученица 9 класса, влюблённая в японскую культуру, разработала целый комплекс мер по популяризации японской манги среди своих сверстников; а её старший товарищ –

десятиклассница (Л.) – проект по популяризации отечественной научной фантастики.

Работа над данными проектами в очередной раз убеждает, что мотивация – важнейший импульс для работы. Любит школьник японскую мангу, и он готов изучать проблему; обожает фантастику – создаёт дорожную карту по её продвижению. В то же время проектно-исследовательская деятельность по литературе способствует расширению кругозора её участников, корректировке их представлений о художественно ценном и образцовом. И от исследования состояния дел в той или иной области (например, японской манги или современной фантастики) они переходят к непосредственно творческому этапу – самостоятельному написанию произведений в данных жанрах и (или) активной пропаганде подобного рода творчества среди своих одноклассников. Проектно-исследовательская деятельность по литературе становится первым шагом в данном направлении, знаменуя собой один из этапов по развитию литературной одарённости у подростков.

Литература

1. Абрамовская Л. Н. Лексический анализ текста в системе работы по активизации читательской деятельности. // Творческое чтение в системе литературного образования: Сборник научных трудов / Сост. Э.И. Иванова, Д.В. Польш, О.В. Юдушкина – М.: ФГНУ ИХО РАО, 2013. – С. 70–73.
2. Гачев Г. Д. Национальные образы мира: Курс лекций. – М.: Academia, 1998. – 430 с.
3. Гачев Г.Д. Образ в русской художественной культуре. – М.: Искусство, 1981. – 246 с.
4. Дубин Б. В., Зоркая Н. А. Чтение в России–2008. Тенденции и проблемы. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2008. – 80 с.
5. Иванова Э. И. Литературный канон и/ или интерпретация // Творческое чтение в системе литературного образования (художественное

образование и эстетическое воспитание в профильной школе): Сборник научных трудов / Сост. Иванова Э. И. и др. – М.: ИХО РАО, 2011. – С. 3 – 15.

6. Кожин В.В. Размышления об искусстве, литературе и истории. – М.: «Согласие», 2001. – 816 с.

7. Кризис чтения: энергия преодоления: Сборник научно-практических работ / Ред.-сост. В. Я. Аскарова. – М.: МЦБС, 2013. – 320 с.

8. Патрик Т. Л. Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся по литературе в профильной школе: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – М., 2006. – 24 с.

9. Рудишина Т. В. Современная литература в чтении подростка. Из опыта ЦГДБ им. А. Гайдара // Творческое чтение в системе литературного образования: Сборник научных трудов / Сост. Э.И. Иванова, Д.В. Польш, О.В. Юдушкина – М.: ФГНУ ИХО РАО, 2013. – С. 20 – 25.

10. Собкин В. С. Интерес к чтению художественной литературы среди учащихся основной школы // Чтение в образовании и культуре. Доклады и тезисы / Сост. Ю. П. Мелентьева; Т. С. Маркарова // Под ред. В. А. Лекторского. – М., 2011. – С. 70–81.

11. Трапицына О.Г. Круг чтения современного московского школьника и проблемы развития литературно-художественных предпочтений учащихся // Творческое чтение в системе литературного образования (художественно-эстетическое образование в профильной школе на принципах педагогики искусства): Сборник научных трудов / Сост. Иванова Э.И. и др. – М.: ИХО РАО, 2009. – С. 119 – 122.

12. Шестакова А. Н. Взаимосвязь личностных качеств и литературных предпочтений подростков. Результаты диагностики // Творческое чтение в системе литературного образования: Сборник научных трудов / Сост. Э. И. Иванова, Д. В. Польш, И. Л. Масандилова. – М.: ФГНУ ИХО РАО, 2012. — С. 165–172.

Сведения об авторе: Поль Дмитрий Владимирович – профессор кафедры русской литературы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», доктор филологических наук, профессор.

About the author: Pole Dmitry Vladimirovich – professor of federal state budget educational institution of higher education "Moscow State Pedagogical University", Doctor of philological sciences, professor, doctor of philological sciences, professor, Department of Russian literature.

e-mail: pol-d-v@yandex.ru.

Творчество и интеллект: от когнитивных функций мозга – к креативной деятельности

Creativity and intelligence: from cognitive functions of the brain – creative activities

Аннотация. В статье рассмотрены: базовые проблемы психологии творчества как научной дисциплины, представление о творчестве как особой форме когнитивной активности мозга и специфической деятельности. Проанализирован антагонизм интеллектуальной и творческой деятельности субъекта, а также сознание и подсознание как доминанты этих процессов.

Abstract. In the article considered basic problems of psychology of creativity as a scientific discipline, the idea of creativity as a special form of cognitive activity of the brain and specific activities. Analyzed the antagonism between intellectual and creative activity of the subject, as well as the dominant consciousness and subconsciousness for these processes.

Ключевые слова: психология творчества, когнитивные процессы, интеллект, творчество, деятельность, сознание, подсознание.

Keywords: the psychology of creativity, cognitive processes, intelligence, creativity, activity, consciousness, the subconscious.

Серьезное внимание к «психологии творчества как науке» появляется в наши дни, когда развитие государственных программ, апеллирующих к детскому творчеству, потребовало систематизации знаний [10: 7]. Для науки понятие «творчества» сопряжено с рядом противоречий. Представители гуманистической психологии (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс) считали его источником личностного роста [7: С. 55], а Э. Фромм утверждал, что творчество «обеспечивает самореализацию человеческой личности» [12: С. 246]. Одна из ведущих проблем психологии творчества как научной дисциплины состоит в том, что, используя одни и те же понятия – «творчество», «талант», – ученые вкладывают в них совершенно разные смыслы [9: С. 338]. Отечественный

психолог Я. А. Пономарев считает, что «творчество» вообще не должно относиться к понятию «деятельности» [6: С. 276]. Поэтому необходимо определиться с базовыми установками. В своей книге "Психология общих способностей" Владимир Дружинин подчеркнул: "Понять природу творческих способностей невозможно без понимания сущности самого творчества, однако, именно понятие "творчество" стало основой для множества разноплановых и противоречивых суждений, определений, теорий" [4: С. 220].

Креативность – это культурный эквивалент процесса генетических перемен, благодаря которому вершится биологическая эволюция [13: С. 15]. Мы не осознаем этого, но и в наших хромосомах происходят случайные изменения, которые проявляются в один прекрасный день. В культурной эволюции нет механизмов, эквивалентных генам и хромосомам, поэтому новая идея или открытие не передаются новому поколению автоматически. Языки, числа, теории, формулы, песни, рецепты, законы, убеждения, – все это элементы знания о мире, это информационные локусы, которые мы передаем нашим детям, а они – своим. Творческий же человек отличается от прямого ретранслятора этих "мемов" тем, что сам их изменяет [13: С. 17].

Наиболее существенное для истории психологии творчества наблюдение было сделано Джоном Гилфордом: американский психолог сумел определить творческое мышление как мышление дивергентное [6: С. 35]. Мы рассматриваем "дивергентность" как способность видеть один предмет с разных граней или находить несколько различных способов решения одной задачи. Дивергентное мышление – прямая противоположность конвергентного: «алгоритмизированного» и «линейного» мышления, которому нас традиционно учат в школе. Именно дивергентное мышление, позволяет видеть неожиданные ассоциативные связи и приходиться к незапланированному результату.

При рождении человек получает два противоположных набора инстинктов: один набор ведет к *консерватизму* в поведении, это *инстинкт самосохранения*, – а другой инстинкт предполагает склонность к *экспансии*, и именно здесь заложен исследовательский инстинкт познания нового [6: С. 127]. Удовольствие

от открытия мира и радость познания – основа креативного мышления [13: С. 20]. Мы предлагаем понятие "креативности" рассматривать в трех относительно независимых плоскостях, каждая из которых должна обладать своим инструментарием [3: С. 45]:

1. Креативность мышления (в рамках когнитивных процессов, как вид мышления, направленного на создание нового знания или художественного образа).

2. Креативность личности. Проявляется как особая типологическая черта характера. Творческими являются люди, которые предпочитают "игровое" проживание жизни, моделируя свою индивидуальную реальность.

3. Социальное творчество. Социокультурный феномен, направленный на "переделку" и преобразование мира, и подобная деятельность становится значима для больших социальных групп и даже народов.

Правомерно утверждение, что *креатив это – синоним новаторства*. Для творчества, каким бы оно ни было, на первое место выходит *создание нового*, ранее не существующего в природе и обществе. Связь между «целью» и «результатом» в творческой деятельности отнюдь не линейна. Это дает основание Я.А.Пономареву утверждать, что суть креативности сводится к случайным или к «побочным продуктам» деятельности. [6: С. 68]. Если при интеллектуальной деятельности человек смотрит строго вперед, и линейно воспринимает далекую перспективу, то у творческого человека необычайно широкий спектр «бокового зрения», и за счет этого возникают образные и ассоциативные связи, позволяющие создавать оригинальный продукт [6: С. 70].

Независимо от итогового продукта творческой деятельности, она всегда *результативна*. В этом – отличие подлинного творчества от тех форм активности, которые психологи не относят к деятельности в строгом смысле этого слова, ярчайшим примером которых является *игра (деятельность, не имеющая результативной цели* [8: С. 62]). Цель игры заложена в самой игре как особого рода активности, подкрепленной положительными эмоциями. Когда творчество превращается в игру, оно перестает быть подлинным творчеством.

Отечественный психолог Л.С.Выготский еще в начале XX века подметил, что подлинное творчество обычно результативно [2: С. 256].

Таким образом, изначальная направленность когнитивной активности мозга на результат, отличающийся новизной и оригинальностью, сразу ограничивает чересчур широкое и расплывчатое «бытовое» понятие «творчество». Результативность творческого акта (даже при его непредсказуемости – «рисовали розу, а вышел – шиповник») проводит водораздел между подлинным творчеством и его имитацией. Каким бы ни был результат творческого акта, он все равно так или иначе ассоциирован с изначальной целью [2: С. 258]. Если же этого нет, то скорее всего деятельность преследует иные задачи, например самоутверждения или создания «имиджа культурного человека», как в «домашнем салоне писательницы Веры Туркиной» из рассказа А.П.Чехова «Ионыч».

Можно сформулировать основные признаки творческого произведения [3: С. 30]: творческое произведение является оригинальным и качественно новым в своем классификационном ряду; объективные признаки ценности произведения – удовлетворение внешним критериям качества: эстетики, если речь идет об искусстве, или технического преимущества (научное изобретение).

Можно говорить о креативности как новаторстве в двух параллельно существующих аспектах: креативность с большой буквы и креативность с маленькой буквы [13: С. 256]. Креативность с маленькой буквы – это стремление создавать *новый продукт для малого количества людей*, "референтной группы". От своей "референтной группы" такой креативщик ждет одобрения, и сам процесс новаторства для него линейно связан с получением положительных эмоций от людей, оценивающих его [13: С. 257]. Но есть и креативность с большой буквы [13: С. 260]. Здесь достижения в своих абсолютных величинах достигают *социально значимых границ*, направлены на большое количество людей, которые совершенно не обязательно должны быть знакомы новатору. Такой креатив направлен на *самореализацию*, поиск истины в лакуне научного знания, формулировке технических алгоритмов, или разрешение загадок

природы, или же обнаружение закономерностей в истории и других гуманитарных сферах. Оценка "референтной группы" не имеет значения, и, даже, наоборот, для такого креатива характерно "творчество вопреки" [13: С. 262]. Бывает и так, что "экспертное сообщество" выступает резко против Креатива с большой буквы, как это было, например, с Джордано Бруно, Галилеем и Николаем Коперником, - создателями гелиоцентрической модели Вселенной.

Для психологии творчества как науки интересна "КРЕАТИВНОСТЬ с большой буквы", то есть, процесс когнитивно-деятельностный, посредством которого изменяется содержание социокультурных "локусов", или, словами американского психолога Михайли Чиктсентмихайли, "процесс изменения доменов в культуре" [13: С. 120].

Чтобы изменить уже имеющиеся образцы культуры, первоначально приходится изучить уже существующие "домены". К примеру, музыкант должен освоить нотную грамоту, способы игры на инструментах, музыкальные жанры, - лишь после этого он уже может как композитор создавать в музыке что-то новое. Процесс создания "нового продукта" хорошо виден на примере создания квалификационной работы – диссертации. Прежде чем перейти к такой области знания как "новизна", автор обязан проанализировать все то, что уже создано до него в данном направлении. В основе социально значимого новаторства лежит мастерство. Креативное мышление предполагает виртуозное владение "культурой домена", "школой", и "вершинными" образцами, в той сфере, где, собственно, и разворачивается новаторство [13: С. 125].

Рассматривая *взаимодействие творчества и деятельности*, мы постулируем наличие двух форм взаимодействия – *адаптивного и преобразующего*. В первом случае субъект приспосабливается к окружающему миру, ассимилируя его качества, и включая его в форму своей активности. Это – биологически обусловленная деятельность, которая детерминирована работой интеллекта [4: С. 135].

Преобразующая активность иного рода. Именно эта деятельность относится к творческой, и далеко не всегда напрямую поддерживается интеллектом, что

очевидно на примере создания произведений искусства. Итак, мы выделили два типа преобразующей активности:

1. Творческое поведение (активность), создающая новую среду. Конструктивная и созидательная деятельность по созданию социально значимого нового продукта.

2. Активность, разрушающая среду, ее образцы и константы, "творческая девиантность", дезадаптивное поведение, не создающее нового, (или создающее псевдоценности) и – агрессивно разрушающее прежние образцы [11: С. 98]. Таким образом *творчество – это преобразовательная созидательная деятельность*, направленная на создание новых образцов в имеющемся звене культуры или парадигме знаний.

Общеизвестно, что при интеллектуальном акте доминирует процесс сознания, а подсознательное выступает в субдоминантном положении. Интеллектуальное поведение биологического индивида сводится к принятию правил игры, которые навязывает среда. Критерием для интеллектуального поведения является не преобразование среды и не создание в ней нового продукта, а приспособление к ней. Можно дать определение интеллекта как интегральной способности, определяющей общую успешность адаптации человека к новым условиям. Механизм интеллекта проявляется в решении задачи во внутреннем плане действия (в уме) при доминировании сознания над бессознательным. [4: С. 140].

Если интеллект – это приспособляемость к реальности, то творчество – это "реальность в воображении", а также моделирование реальности. (Изначальная активность по типу игровой развивается в результативную деятельность с выходом на оригинальный продукт).

Итак, уместна схема. Внешняя активность подразделяется на две формы поведения: адаптивное и преобразующее. В свою очередь, адаптивное (интеллектуальное) поведение подразделяется на реактивное, пассивное и нецеленаправленную деятельность [4: С. 145]. В свою очередь, преобразующая деятельность подразделяется на деструктивную и разрушительную по

отношению к существующим образцам и - на конструктивную и созидательную, направленную на создание нового, [11: С. 99]. И только этот последний тип деятельности - ТВОРЧЕСТВО.

Принципиальное отличие творчества от интеллектуальной деятельности обращают внимание многие психологи [9: С. 340]. Так, Я.Пономарев считает основным признаком деятельности как формы активности потенциальное соответствие цели деятельности ее результату [6: С. 130]. В то же время для творческого акта характерно противоположное – рассогласование целей и замысла, цели и программы деятельности. Выделяя признаки творческого акта, практически все исследователи творчества да и сами творцы подчеркивают его бессознательность, спонтанность, неконтролируемость волей и разумом. Особо следует отметить при творчестве "измененность состояния сознания" [5: С. 88].

Болгарский филолог, автор "Психологии литературного творчества" Михаил Арnaudов отмечает, что "многие поэты и художники подчеркивали бессознательную активность духа в творческом процессе" [1: С. 202]. С ведущей ролью бессознательного и с доминированием его над сознанием в творческом акте связан и ряд других особенностей творчества, в частности эффект "бессилия воли" при вдохновении [1: С. 204]. Это подчеркивает, что при творчестве, - в момент всплеска непроизвольной активности психики, человек не способен управлять потоком образов воображения, произвольно воспроизводить эти образы и переживания. Образы зарождаются и исчезают спонтанно, борются с первичным замыслом художника, что нашло даже отражение в литературном течении, широко известном, как "поток сознания" (У.Джеймс, М.Пруст, Дж. Джойс), когда рефлексия и "внутренний монолог" персонажа становится ведущим литературным приемом произведения.

При выполнении же целесообразной деятельности, напротив, есть алгоритм достижения цели, а достигнутая цель превращается в средство для достижения новой цели, продолжая цепочку интеллектуальных усилий в одном направлении. Это связано с тем, что интеллектуальная и адаптивная деятельность человека подчинены строгим форматам. Творчество же жесткого формата не имеет, и

человек вкладывает свои душевные физические и моральные силы в то, чтобы сделать максимально совершенный продукт, обладающий новизной и оригинальностью.

Поскольку творческая активность сопряжена с особым состоянием сознания, воображение часто проявляет себя во сне или в состоянии глубокой дремы [5: С. 87]. Потребность в снижении контроля сознания привела к пагубной для здоровья, тенденции у художников и писателей работать в состоянии алкогольного опьянения. Так, французский антрополог Эрика Бургиньон определяет измененные состояния сознания, как «состояния, в которых изменяются ощущения, восприятия, эмоции и когнитивная сфера» [5: С. 91].

Спонтанность творческого акта, пассивность воли автора и измененность состояния его сознания в момент вдохновения, говорят об особых отношениях сознания и бессознательного для творческой личности. Справедлива схема взаимодействия сознания и бессознательного в процессе мыслительной деятельности. В творческом процессе: доминирует бессознательное [4: С. 142]. Оно давит на сознание, выталкивая в сознание результат бессознательного решения задачи. Соответственно, образ воображения, уже находящийся в сознании, снова может быть "загружен" в подсознание и там, при работе бессознательного вновь выталкиваться на уровень сознания в виде нового творческого продукта.

В интеллектуальном процессе все происходит наоборот. Сознание формулирует задачу и загружает ее в бессознательное, - так осуществляется рационально и сознательно управляемая деятельность, которая целесообразна. При этом, значима активность субдоминантно-рецептивная роль бессознательного, которое "обслуживает" сознание, предоставляя ему информацию из памяти [4: С. 143].

Активность мозга и психоэмоциональная саморегуляция - базовые факторы интеллектуальной продуктивности, которая идет в линейной корреляции с работоспособностью. Доминирование креативности над рефлексивным интеллектом может привести к творческому спаду и сокращению времени жизни

[4: с. 150]. Режим и высокий интеллект продевают жизнь. В том числе и творческую продуктивность. Для того, чтобы максимально продлить творческую активность (нерегламентированную и хаотичную по своей природе и сути) нужно максимально регламентировать свою жизнедеятельность.

Таким образом, важнейшая особенность творчества как особой деятельности, связана со спецификой когнитивных процессов в психике как системе, порождающей активность индивида. Иное дело – оценка продукта этой деятельности как подлинно творческого. Здесь в силу вступают социальные критерии, – новизна, осмысленность, оригинальность, значимость в социокультурном поле, "домене", или парадигме знаний.

Литература

1. Арнаудов М. Психология литературного творчества. – М.: Прогресс, 1970. – 653 с.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Лабиринт. – 413 с.
3. Гранатова А. А. Творчество, интеллект и 4 мм мозга; Психология творчества: когнитивные процессы. – М.: Спутник+, 2017. – 350 с.
4. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 1999. – 356 с.
5. Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 588 с.
6. Когнитивная психология: учебник для студентов вузов / Под ред. проф. В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. – М.: PerSe - Пер СЭ, - 2002. – 478 с.
7. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. – 479 с.
8. Общая психология: словарь / Под ред. проф. А. В. Петровский. – М.: PerSe - Пер СЭ; Санкт-Петербург: Речь, 2005. – 250 с.
9. Панферов В. Н. Практическая психология – профессия XXI века: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 439 с.
10. Савенков А.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности у детей. – М: Национальный книжный центр, 2015. – 127 с.

11. Творчество как позитивная девиантность / Под общ. ред. проф. Я. И. Гишинского и Н. А. Исаева; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, С.-Петерб. центр девиантологии. – СПб.: Алеф-Пресс, 2015. – 276с

12. Фромм Э. Иметь или быть? / Под ред. В.И.Добренькова. – М.: Прогресс, 1990. – 330 с.

13. Чиксентмихайи М. Креативность: поток и психология открытий и изобретений. – М.: Карьера-Пресс, 2015. – 516 с.

Сведения об авторе: Гаганова Анна Анатольевна – кандидат филологических наук, доктор философии в области психологии и филологии.

About the author: Gaganova Anna – candidate of philological Sciences, Doctor of philosophy, PhD, Oxford network.

e-mail: briolett@yandex.ru.

Факторы развития общей одарённости школьников в области искусства

The factors of development of the general giftedness of schoolchildren in the field of art

Аннотация:

Развитие общей одарённости обучающихся в области искусства способствует не только умению ориентироваться в разнообразном мире искусства, но и использовать креативные способности в любом виде деятельности, инициировать творческие проекты и самостоятельно достигать поставленной цели. Наиболее оптимальным способом достижения цели является построение целостной системы развития общей одарённости детей на основе интегрированных методов обучения.

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.7452.2017/8.9).

Abstract: The development of the general giftedness of students in the field of art contributes not only to the ability to navigate in a diverse world of art, but also to use creative abilities in any kind of activity, initiate creative projects and independently achieve the set goal. The most optimal way to achieve the goal is to build a holistic system for developing the overall giftedness of children on the basis of integrated teaching methods.

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.7452.2017 / 8.9).

Ключевые слова: педагогика искусства, общая одарённость, специальная одарённость, интеграция искусств в образовании.

Key words: pedagogy of art, general giftedness, special giftedness, *integration of arts in education.*

Современная система образования направлена в первую очередь на развитие личностных компетенций обучающихся, как наиболее значимых для человека информационной эпохи. В этой связи остро встает вопрос о педагогической поддержке одарённых школьников. «В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип – каждый ребенок одарён, раскрытие его талантов – это наша задача. В этом успех России», – отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию в 2016 г. [4].

Как правило, одарёнными и талантливymi называют детей, подростков и молодых людей, которые показывают высокие достижения в какой-либо сфере деятельности (наука, изобретательство, искусство, спорт). В традиционных психолого-педагогических исследованиях одарённость рассматривается через понятие специальных способностей. Чаще всего такие дети углубленно занимаются в сфере дополнительного образования, развивая свой потенциал в выбранном виде деятельности.

Проблема взаимосвязи общей и специальной одарённости породила серьезные научные дискуссии. Так, например, американский психолог Э. Торндайк, отрицая общую одарённость, настаивает на понимании одарённости как суммы специальных способностей, другие психологи, такие как англичанин Ч. Спирмен, немец В. Штерн и француз А. Пьерон, признавая общую одарённость, считают ее начальной стадией развития специальных способностей. Ч. Спирмен представляет общую одарённость как специальную функцию центральной нервной системы, подчеркивая тем самым биологически закрепленное свойство.

Однако сегодня отношение к понятию «одарённость» меняется. Еще в 80-х годах прошлого века американский психолог Дж. Рензулли на основании широкомасштабного эмпирического исследования вывел концепцию трех колец, в которой показал, что одарённость включает три фактора: интеллект выше среднего; креативность; мотивацию к достижению цели. Главной особенностью данной концепции стало более широкое понимание одарённости,

проявляющейся в обладании вышеперечисленными характеристиками и способности развивать и реализовывать их в любой полезной деятельности [3].

Таким образом, сегодня можно говорить об общей одарённости каждого человека, когда он проявляет креативность, настойчивость в достижении цели, оригинальность воплощения замысла в любом виде деятельности. В данном контексте детскую одарённость стоит рассматривать как потенциал дальнейшего психического развития личности. Общая одарённость представляет собой высокий «уровень развития общих способностей, определяющий диапазон деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов» [1, с. 318].

Сегодня существует огромное количество научно-практических исследований специальной одарённости, в том числе в области различных видов искусства, разработаны методики, создана система дополнительного образования, включающая в себя музыкальные, художественные школы и т. д. Однако возникает серьезная проблема, связанная не столько с созданием произведений искусства, сколько с воспитанием грамотного мотивированного потребителя художественной культуры: зрителей, слушателей, читателей. Сегодня остро встает вопрос о развитии общей одарённости в области искусства, которая, порождая социокультурный запрос общества, сможет определять высокое качество произведений художественной культуры в современном обществе.

Британский психолог XIX века Ф. Гальтон впервые заявил, что наблюдательность, внимание, память могут пригодиться человеку для выявления способностей к любой профессии [7]. В данном контексте следует понимать, что общая одарённость может стать ступенью к развитию специальных способностей, а может остаться уровнем необходимой креативности как самостоятельная характеристика.

Таким образом, можно констатировать существование нескольких видов одарённости в области искусства:

- одарённость в каком-либо виде искусства с мотивацией к профессиональной художественной и музыкальной деятельности;

- одарённость в восприятии искусства с развитием потребности в общении с высокохудожественными произведениями искусства;

- одарённость в умении креативного использования художественных элементов в любом виде деятельности.

Общая одарённость в области искусства, несомненно, является важнейшей задачей современной школы, потому что культурный заказ социума влияет на качество произведений искусства. Решение этой проблемы можно рассматривать как разноуровневую педагогическую систему:

- Мегауровень – создание комплекса мероприятий на государственном уровне, способствующих развитию потребности к общению с различными видами искусства.

- Макроуровень – расширение мотивированной художественной аудитории в регионах на основе взаимодействия образовательных организаций и учреждений культуры.

- Мезоуровень – увеличение доли мотивированных, музыкально, театрально, художественно грамотных людей за счет образовательного и воспитательного процесса в организациях общего и дополнительного образования.

- Микроуровень - формирование зрительской и слушательской аудитории конкретного учреждения культуры: театра, музея и пр. на основе мероприятий педагогических и образовательных отделов этих учреждений.

- Наноуровень – уровень индивидуальной мотивации в общении с искусством на основе неформального художественного образования и развития.

Рассмотрим возможные формы развития общей одарённости в области искусства на мезоуровне, то есть в системе общего (уроки предметной области «Искусство» и внеурочная деятельность) и дополнительного (общеразвивающие программы) образования.

Предметную область «Искусство» в общем образовании представляют уроки музыки, изобразительного искусства и мировой художественной

культуры. Целью обучения искусству в школе при небольшом количестве учебного времени, выделенного на данные предметы, становится воспитание грамотного зрителя и слушателя, то есть человека, у которого сформирована потребность в общении с искусством вне зависимости от выбранной профессии и рода занятий.

Уроки искусства занимают в общем образовании особое место. С одной стороны, это обычный урок, основанный на общих дидактических принципах, а, с другой – это время творчества, основанного не только на знаниях, но и на эмоционально-чувственном восприятии учебного материала. Ф. Гальтон в 1883 г. подчеркнул значимость для развития общих умственных способностей эмоционально-чувственного восприятия, которое может развиваться только на занятиях искусством: «Вся воспринимаемая нами информация о внешних событиях поступает к нам через каналы наших органов чувств; чем более тонкие различия способны воспринимать органы чувств человека, тем больше у него возможностей для формирования суждений и осуществления интеллектуальной деятельности» [7, с. 27].

Несомненно, что воспитание грамотного зрителя и слушателя в современном общем образовании возможно только с использованием оптимального сочетания образовательных технологий и педагогических методик, которые способствуют созданию особой атмосферы урока, формирующей творческую среду занятия. Подобные технологии и методики, чаще всего, становятся авторскими вариантами уже существующих приемов и подходов. Такими педагогическими основаниями преподавания предметов искусства в общем образовании являются следующие:

- Творческая мастерская (И.А. Мухина, Л.Д. Фураева, Н.И. Хлебович, Ж.О. Андреева).
- Личностно-ориентированный подход (Б.П. Беспалько, Н.Е. Щуркова, Е.Н. Ильин, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская).
- Системно-деятельностный подход («учение через деятельность») – Д. Дьюи, Г.П. Щедровицкий).

- Развивающее обучение (П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин)

- Развитие критического мышления (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер).

- Технология проектной и исследовательской деятельности.

- Использование информационно-коммуникационных технологий.

- Интерактивное обучение.

- ТРИЗ-педагогика (теория решения изобретательских задач) (Г.С. Альтшуллер, В.Ф. Богат, А.М. Страунинг, М.Н. Шустерман).

Конечно, это не полный список актуальных подходов к обучению, но именно они составляют основу системы преподавания музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры. Занятия предметной области «Искусство» строятся на трех компонентах преподавания:

- изучение и исследование значимых произведений искусства;

- прямой контакт с творческими работами мастеров (посещение музеев, выставок, концертов, просмотр театральных постановок и фильмов);

- вовлечение школьников в творческую деятельность для создания собственных работ.

Одной из актуальных сегодня технологий развития общей одаренности школьников в области искусства становятся интегрированные технологии (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова). Основу интегрированного обучения составляет взаимодействие педагогов искусства и учителей разных образовательных областей на основании общности тем, задач, объектов, учебных проектов, художественных событий и др. Интегрированное обучение способствует развитию общей одарённости школьников на основе развития креативности, творческой деятельности и направлено на совершенствование умения анализировать, обобщать, находить аналогии, творчески перерабатывать информацию для достижения своей цели [5].

Педагогическими условиями интегрированного обучения являются [6]:

- выход за рамки одного искусства (одного предмета);

- перенос акцента в обучении с восприятия на творческое проявление учащихся в деятельности;

- включение в занятия развивающих творческих заданий;
- взаимодействие с коллегами;
- активные организационные формы учебных занятий;
- связь с ближайшим окружением (природой, особенностями региона, его традициями, культурой, выдающимися людьми);
- предметно-пространственный характер освоения искусства;
- взаимодействие базового и дополнительного образования;
- системность во внедрении интегрированного обучения.

Достижение высоких результатов в развитии общей одарённости обучающихся в современном образовании возможно только при создании системы интегрированного развивающего обучения. Применение интегрированного подхода позволяет переводить содержание любого учебного предмета в более широкую плоскость, создавая возможности для развития креативности и критического мышления. Интегрированное обучение способствует созданию особой творческой атмосферы урока, основанной на сотрудничестве и сотворчестве как учителя и учеников, так и обучающихся друг с другом.

Интегрированный подход в обучении представляет собой комплекс совместных действий учителей разных предметов, направленных на развитие общих учебных умений и навыков обучающихся на основе нахождения общих тем, изучаемых объектов и явлений, единства дидактических принципов и целей. Учителя, занимающиеся составлением интегрированных межпредметных блоков, ищут способы переработки содержания учебных предметов для создания единого блока занятий, основанного на интеграции всех учебных дисциплин с искусством, что способствует развитию у обучающихся представлений о единстве мира и проникновении искусства в разные области знания и деятельности [2].

Таким образом, развитие общей одарённости обучающихся в области искусства сегодня как никогда актуально, так как способствует не только умению ориентироваться в разнообразном мире искусства, но использовать креативные способности в любом виде деятельности, инициировать творческие проекты и самостоятельно достигать поставленной цели. Несомненно, для достижения подобных результатов необходимо построение целостной системы развития общей одарённости детей на основе интегрированных методов обучения.

Литература:

1. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко - М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
2. Олесина, Е.П. Освоение художественной культуры детьми и молодежью: теория и практика. Монография. – М.: ИХОиК РАО, 2015.
3. Рензулли, Дж., Рис, С.М. Модель обогащающего школьного обучения // Основные современные концепции творчества и одарённости. - М.: Молодая гвардия, 1997. - С. 214-242.
4. Российская газета, 01.12.2016. – URL: <https://rg.ru/2016/12/01/putin-uspeh-rossii-v-raskrytii-talantov-molodogo-pokoleniia.html> (дата обращения 24.08.2017).
5. Савенкова, Л.Г. Дидактика художественного образования как составляющая часть педагогики искусства: новое знание - М.: ИХО РАО, 2011.
6. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» - М.: Компания Спутник+, 2004.
7. Galton, F. Inquiries into Imam faculty and its development. London: Macmillan, 1883.

Информация об авторе: Олесина Елена Петровна – кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией интеграции искусств и культурологии ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»

*Information about the author: Olesina Elena Petrovna, Ph.D., Head of the Art and cultural integration department, Federal state Budgetary Scientific Institution "Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education"
e-mail: elolesina@gmail.com*

Формирование навыков нелинейного мышления у студентов психологического профиля

The skills of lateral thinking in students of psychological profile

Аннотация. В статье описываются особенности подготовки и работы практического психолога в процессе консультирования в условиях нелинейного мышления.

Abstract. The article describes the features of the preparation and work of the practical psychologist in the counseling process in terms of nonlinear thinking.

Ключевые слова: практическая подготовка студентов-психологов, нелинейное мышление, интеллект, способности, психотип, акцентуация, ведущее полушарие головного мозга, хронотон, симптоматический психологический диагноз, типологический психологический диагноз.

Key words: practical training of students-psychologists, non-linear thinking, intelligence, ability, psycho, accentuation, leading hemisphere of the brain, chronotope, symptomatic psychological diagnosis, psychological typological diagnosis.

Ещё в 80-х гг. XX в. психологию называли «профессией будущего». Возможно, так оно и было, но довольно длительный период, вплоть до 2000-х гг. население, как правило, не могло определить, кто такой психолог и в чём заключается суть его работы. В настоящее время можно констатировать сформированность представления о работе психолога. Однако среди студентов очень невысок процент замотивированных на дальнейшую работу в качестве практического психолога. Отчасти это объясняется тем, что ставки психологов в государственных учреждениях, и прежде всего в школах, сокращаются. Кроме того, студенты не всегда уверены в собственных силах и возможностях в качестве практического психолога.

Для решения этой проблемы в МРСЭИ нами предпринят ряд мер, не только повысивших мотивацию профессиональной деятельности студентов, но и

наметивших планирование ими дальнейшей работы в качестве психолога. Сделано это было благодаря погружению учащихся в практическую деятельность психолога (психодиагностическое и консультационное направления). Мы увеличили количество практических занятий по практической психологии, прежде всего в виде бесплатных дополнительных занятий со свободным посещением (что, вопреки первоначальному скепсису, только повысило количество участников). Погружение учащихся в особенности практической работы психолога повысило у них интерес к серьёзному и вдумчивому изучению базовых психологических дисциплин, таких, как общая, возрастная, социальная психология, психодиагностика, психологическое консультирование, психология семьи. Для предоставления новых возможностей для обучения студентов (многие наши учащиеся работают, и не всегда могут посещать все лекции), автором статьи был создан в YouTube «Психологический канал Дмитрия Смыслова», на котором выкладываются полные видео лекций автора и его коллег по базовым психологическим дисциплинам. О востребованности данного проекта свидетельствует, прежде всего, повышение уровня знаний студентов МРСЭИ по таким дисциплинам, как общая психология, история психологии, психотерапия, дифференциальная психология, психологическое консультирование и пр. Для подготовки к зачётам и экзаменам требуется подробное изучение лекций (с выполнением заданий) по дисциплинам, выложенным на канале. Следует заметить, что в настоящее время количество просмотров лекций на канале приближается к 90.000, а в конце марта прогнозируется преодоление 100.000 просмотров.

Специфика профессии психолога заключается в том, что его консультационная работа требует не только хорошей теоретической базы психологических знаний, но и умения творчески применять их, работая с тем или иным конкретным случаем. Здесь исключена шаблонность подхода, тем более, что каждый индивидуальный случай как проблем личностного плана, так и сложившейся специфики семейных отношений, отличается и требует также индивидуальной психологической работы.

Поэтому особое внимание в обучении студентов-психологов мы уделяем формированию у них нелинейного мышления.

Мышление – это психический процесс формулирования понятий, понимания их взаимосвязей и их анализа, что помогает поведению и адаптации человека в окружающем мире. Мышление связано с интеллектом (совокупность умственных способностей, обеспечивающих успех познания). Но самое главное, интеллект – это:

1. Способность находить закономерности в принципиально новых условиях.
2. Способность систематизировать и классифицировать новую информацию.
3. Способность делать выводы в новых ситуациях.

Проблема в том, что в отличие от большинства наук, в которых обращается внимание на чёткую логику построения выводов – «если $A = B$, а $B = C$, то $A = C$ », всё выглядит несколько иначе. Прежде всего, потому, что мы имеем дело с конкретным, а не абстрактным, человеком. И анализируя результаты проведённой психодиагностики, в ряде случаев получается, что «если $A = B$, а $B = C$, то $A \neq C$ », что для математика выглядит абсурдом. Но мы имеем дело с человеком, а точнее, не только с разумом, но и бессознательным. И именно оно часто вносит свои коррективы в поведение. Иллюстрируя это утверждение, можно привести примеры некоторой непредсказуемости поведения людей в выборе важных для них решений. Чаще всего, они сами объясняют свои поступки желаниями (или obsessions, навязчивыми идеями, как обозначили бы это мы), интуицией, реализацией мечты. Иначе как объяснить совершение людьми некоторых странных поступков, описанных в «Дарвиновской» премии. Не лучше дело обстоит и с многочисленными инструкциями по пользованию простейшими бытовыми предметами – оказывается, некоторые люди могут использовать предметы не по прямому назначению, например, просверлить дрелью руку или сушить волосы феном стоя в ванной с водой. В данном случае, непосредственной

глупостью и невежественностью таких людей всё объяснить не представляется возможным. Часто в таких поступках кроются более глубокие структуры.

Сложнее дело обстоит с тенденцией некоторых людей к суициду, которая также не вписывается в привычную, линейную, логику событий (но объясняется появлением потребности ухода из жизни). Количество «странных» поступков людей не уменьшается, а связывать все эти случаи только с психиатрией не представляется возможным, так как в своём большинстве такие люди психически здоровы (равно, как и с низким уровнем интеллекта, что также не соответствует действительности).

Проблема в том, что интуиция отдельно взятого человека для нас является «закрытой информацией», а требуется возможность высокой прогнозируемости дальнейшего поведения человека. Именно эта специфика требует от психолога навыка нелинейного мышления, умения уйти от шаблонности и жёсткости схем.

Известно, что типологии личности позволяют в случае наличия у испытуемого высокой выраженности акцентуации (психотипа / психопатии) предсказать его дальнейшее поведение с довольно высокой точностью (ввиду того, что здесь акцентуация «ведёт» поведение человека, управляет им). В случае же, когда сам испытуемый контролирует собственные акцентуации, точность прогноза зависит от многих дополнительных составляющих, которые необходимо накопить перед тем, как делать заключение по конкретному случаю. И именно здесь практическому психологу необходимо нелинейное мышление.

Примечательно, что при сопоставлении результатов уровня IQ студентов психологического и экономического профиля (а подобные замеры мы проводим на протяжении более 15 лет, при этом, часть из них была проведена в МРСЭИ), традиционно получают следующие нормы (Айзенк IQ, Векслер):

- для экономистов IQ = 105-110,
- для психологов – IQ = 95-100.

Иными словами, уровень интеллекта у будущих экономистов - учащихся, ориентирующихся на вторую сигнальную систему («мыслительный тип») по

И.П.Павлову, выше уровня интеллекта у будущих психологов, ориентирующихся на первую сигнальную систему («художественный тип»).

Но даже здесь появляется попытка линейного мышления – поставить разные сферы деятельности в одну линию, больше напоминающую детский вопрос – кто сильнее – слон или кит?

Согласно И.П.Павлову, высшая нервная деятельность человека включает в себя две сигнальные системы. Равное представительство их в головном мозге говорит о среднем типе людей.

Первая сигнальная система – «Художественный тип» говорит о способности целостно воспринимать предметы и явления, с одновременной и моментальной обработкой многих параметров. «Художников» захватывает действительность целиком, без всякого дробления и разъединения. Предполагается, что существует связь между правым полушарием и чувством юмора. Оно же управляет движениями. Правое полушарие «контролирует» образное мышление, интуицию, творчество, воображение и является связующим звеном с чувствами (ощущениями). Оперирование предметами здесь преимущественно связано с правой рукой.

Вторая сигнальная система - «Мыслительный тип» отличается способностью к последовательной обработке информации, когда познание происходит поэтапно и носит аналитический характер. «Мыслители» дробят реальность, и тем как бы умертвляют, делая из нее скелет, и только затем постепенно собирают ее части, и стараясь таким образом оживить, что им все-таки не удается. Левое полушарие головного мозга отвечает за речь, логическую обработку информации, движения правой стороной тела (в случае оперирования предметами) – левой рукой.

По наблюдениям директора Центра консультирования по профессиональной занятости Т.Мили (США) «правополушарные» и «левополушарные» работники имеют следующие отличительные особенности:

«Правополушарные» работники	«Левополушарные» работники
------------------------------------	-----------------------------------

<p>Успешны в вопросах, решаемых интуитивным путем, сильны в образном мышлении. Им нравится изобретать, находить главную идею. Не конформисты, не приспособливаются.</p> <p>Предпочитают организации, которые имеют идеалистические цели и такие, где они могут проявить личную инициативу. Любят гибкие правила.</p> <p>Отношение к людям.</p>	<p>Любят логику в процессе разрешения проблем. Активны, сговорчивы. Конформисты. Ищут точные факты, любят прописанные алгоритмы действий. Склонны делать выводы, чем производить новые идеи. Скорее улучшают существующий процесс или продукт, чем изобретают что-то принципиально новое. Точность в деталях и в письме.</p>
--	--

Таким образом, профессия психолога преимущественно относится к правополушарному типу работы. Вот так отличаются типы мышления в плане обработки информации:

Типы мышления (составление связного контекста из отдельных элементов информации)	
Правополушарное мышление	Левополушарное мышление
Создает многозначный контекст, благодаря одновременному схватыванию практически всех признаков и связей одного или многих явлений.	Из всех бесчисленных связей между предметами и явлениями оно активно выбирает только некоторые, наиболее существенные для данной конкретной задачи.

Получается, что нелинейное мышление – это развитие навыков правого полушария головного мозга. Частично так. Но не совсем. Здесь требуется и системность левополушарного мира. Впрочем, работая с древнейшим образованием психики человека – миром образов, метафор, подсознанием, не всегда выстраивается чёткая логика. Впрочем, научившись хорошо разбираться в языке тела, индивидуальных ассоциациях и подсознательных символах, такая работа представляется вполне осуществимой.

Именно нелинейность мышления позволяет специалисту учитывать разные модели поведения у человека в зависимости от некоторых дополнительных составляющих, зависящих от поведения, ассоциаций, высказываний наблюдаемого.

Нелинейность мышления также позволяет включить над-ситуационное видение ситуации, способность увидеть происходящее в качестве некоторой модели поведения со своей логикой и временными координатами (более

напоминающие хронотомы – пространственно-временные константы по А.А.Ухтомскому). То есть, такое мышление позволяет не быть вовлечённым в хронотоп клиента, но наблюдать, классифицировать и работать с этими хронотопами (не об этом ли писал М.Е.Литвак, когда предлагал ломать схемы поведения конфликтных людей, не попадаясь на их уловки?).

Способность решать нелинейные задачи означает возможность увидеть ситуации типологического, а не симптоматического плана (третий уровень постановки психологического диагноза). Типологический план – это расстановка приоритетов и полученных диагностических данных о испытуемом в его целостной картине личности (А.Н.Невский, Л.С.Выготский).

Нелинейность мышления будущих психологов формируется прежде всего в системных практических занятиях по работе с индивидуальными случаями, что, собственно, и проводится нами на наших занятиях. Противопоставление нелинейного, «правополушарного» мышления линейному также линейно. В данном случае, речь идёт не о противопоставлении, а развитии такого мышления.

Литература

1. Ротенберг В. Мозг. Стратегия полушарий // Наука и жизнь. - 1984. № 6.
2. Ротенберг В. С, Бондаренко С. М. Функциональная асимметрия полушарий мозга, типы мышления и обучение // Мозг. Обучение. Здоровье: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1995.
3. Смыслов Д.А. Визуальная психодиагностика. Тело человека. Диагностика и интерпретация. Центр психологических инноваций Московского регионального социально-экономического института. М, ЦПИ МРСЭИ. 2016. 602 с.
4. «Психологический канал Дмитрия Смылова».
<https://www.youtube.com/channel/UCi8eZx6IXJeRw5X4DRLnZ7g>

Сведения об авторе: Смыслов Дмитрий Анатольевич – кандидат психологических наук, доцент, D.Sc.h.c., профессор АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт», г. Видное

About the author: Smyslov Dmitry Anatolyevich – PhD (Psychological Sciences); Associate Professor, Moscow Regional Social and Economic Institute, Vidnoe

e-mail: aidenberg@mail.ru

Особенности креативного развития студентов педагогических ВУЗов
Educational colleges students: stages of creativity development

Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на креативное развитие студентов педагогических ВУЗов. Анализируются этапы обучения, необходимые для гармоничного развития личности студентов. Подробно рассматриваются аспекты создания условий, необходимых для создания в группе атмосферы принятия и доверия. Особое внимание уделяется процессу активизации творческого потенциала личности студентов и проработке трудностей, возникающих в процессе творческой самореализации. Анализируются технологии, используемые в обучающем процессе на разных этапах.

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.8719.2017/8.9).

***Abstract:** The article refers to main factors influencing the formation of creativity development of educational colleges students and gives detailed analysis of stages essential for harmonious development of students' personalities. The article examines the aspects of creating conditions essential for the atmosphere of trust and acceptance. The article specifically attends to the process of activation of students' personalities creative potential and consideration of difficulties arising in the process of self-actualization. The article also analyses the technologies used in educational process at various stages.*

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.8719.2017 / 8.9).

***Ключевые слова:** креативность, самовыражение, спонтанность, высшее образование, технологии творческого развития.*

***Key words:** creativity, self-expression, spontaneity, higher education, technologies of creative development.*

Креативное развитие личности связано с формированием у человека качеств, необходимых для творческого познания окружающей реальности. Такие качества могут быть сформированы в процессе взаимодействия личности с окружающим социумом.

К основным критериям развития креативности у студентов можно отнести следующие:

1. Открытость новому опыту. Данный критерий определяется возможностью генерирования новых идей с целью формирования позитивного отношения к окружающим и открытия новых моделей взаимодействия в области педагогической деятельности. Для возникновения и формирования открытости необходимо создание соответствующих условий, что находится в прямой зависимости от наличия в группе атмосферы принятия и поддержки. Если данное правило не соблюдается, могут возникать ситуации, препятствующие групповой работе. Задачей педагога на стадии знакомства является тестирование студентов с целью определения уровня доверия в группе.

2. Увеличение творческого потенциала. Данный параметр находится в прямой зависимости от активизации творческих ресурсов личности, которая проводится с использованием визуализации и ролевого моделирования. Статистически, визуальная модальность опыта является наиболее часто используемой и поэтому наиболее доступной для модификаций. Процесс визуализации доступен практически каждому, и ему легко обучить любого за достаточно короткий срок. Данный факт позволяет использовать процесс визуализации на различных стадиях обучения, независимо от базового начального уровня знаний студентов. Использование ролевого моделирования позволяет сформировать навыки работы, применяемые в профессиональной педагогической деятельности.

3. Способность к концентрации. Данная способность является наиболее значимой в работе педагога. Она находится в прямой зависимости от наличия у него системы ценностей и убеждений, позволяющих сохранять внимание в состоянии свободной фокусировки и быть заинтересованно вовлеченным в

процесс педагогической деятельности. Способности к концентрации мешает наличие нерешенных и незавершенных жизненных ситуаций. Работа с такого рода опытом предполагает повторное прохождение актуальной обучающей ситуации с целью полного и окончательного проживания всего спектра эмоций, присущих данному событию.

4. Эмпатия. Данный критерий способствует установлению позитивных взаимоотношений в педагогической деятельности и формируется с помощью прохождения студентами ряда моделируемых ситуаций в атмосфере позитивного принятия и поддержки.

5. Вовлеченность в учебный процесс. Данный параметр связан с закреплением полученных на различных этапах обучения навыков и использованием их в дальнейшей профессиональной деятельности. Для развития у студентов такой вовлеченности рекомендуется использование технологий, направленных на групповое взаимодействие (относятся элементы групповых разминок психодрамы, театра спонтанности и гештальттерапии).

Развитие креативности у студентов находится в прямой зависимости от уровня понимания изучаемого предмета, т. к. от этого зависит возможность адекватной трансляции полученных знаний. Понимание является равнодействующей знания и опыта. В контексте обучения – это значит, что прирост знаний и опыта должен поэтапно дополнять друг друга, чтобы линия понимания выстраивалась гармонично. Знание формируется в процессе лекций, прирост опыта осуществляется на семинарах–практикумах. Понимание формируется на традиционных семинарах, в ходе которых студенты получают возможность интегрировать полученные знания и опыт.

В профессиональной подготовке будущих педагогов большую роль играет координация теоретического и практического материала. Соотношение теории и практики рекомендуется соблюдать в пропорции 1\2. Такое соотношение определяется рядом факторов:

В процессе изложения лекционного материала, несмотря на возникающие вопросы и дискуссионные моменты, основное время занимает деятельность

преподавателя. В этом случае контакт с аудиторией является избирательным. На семинарских занятиях внимание равномерно распределяется между всеми участниками группы. Это обусловлено спецификой занятий и применением технологий групповой работы. Каждый участник получает возможность свободно высказать свое мнение окружающим. Основные правила групповой работы создают обстановку безопасности и принятия. В этом случае у каждого члена группы есть возможность проявить себя в зависимости от степени актуализации потребности, что требует наличия времени. Студенты имеют возможность прояснить лекционный материал, который показался им непонятным или вызвал возражения. В этом случае преподаватель может организовать дискуссию между различными участниками группы, выражающими различное мнение по поводу вопроса. В процессе организации этой дискуссии, преподаватель обучает студентов формам ведения дискуссии, как групповой работы. В данном случае преследуются две цели: обучение ведению групповой работы и прояснение необходимого учебного материала.

В обучающем процессе можно выделить развивающую, формирующую и интегративную функции. Развивающая – способствует прохождению студентов через ряд этапов обучения и формирования профессиональных навыков; формирующая – позволяет координировать процесс формирования знаний умений и навыков в процессе обучения; интегративная – способствует интеграции объема опыта и знания и формированию понимания изучаемого предмета. Данные функции способствуют развитию креативности у студентов, что обуславливает их широкое применение в образовательной практике. В соответствии с программой обучения перед студентами стоят следующие задачи: освоение понятийного аппарата, в соответствии с выбранной специальностью; изучение методик работы в рамках представленных подходов; получение практических навыков работы

Структура семинаров – практикумов подчинена целям и задачам обучения и состоит из ряда этапов, на каждом из которых используются соответствующие технологии, способствующие развитию креативности студентов.

1. Знакомство. На данном этапе происходит знакомство преподавателя с участниками, выяснение запросов группы, определение форм работы, стратегий взаимодействия и заключения рабочего контракта с группой. Данный этап носит диагностический характер. На нем активно используются технологии активного слушания, эмпатии, поддержки и прояснения, также в зависимости от ряда групповых факторов (численность, активность, уровень агрессии, тревожности, доверия, личностные особенности) выбирается стиль знакомства и взаимодействия, разрабатывается стратегия дальнейших этапов.

2. Создание атмосферы доверия и поддержки. Этот этап характеризуется использованием мягких технологий ролевого моделирования, недирективного ведения со стороны преподавателя, использованием рисуночных методик творческого самовыражения и широким выбором вербальных и невербальных разминок. На данном этапе оговариваются базовые групповые правила, и определяется дальнейшая стратегия взаимодействия и ведения занятий.

3. Практическое освоение навыков работы. Данный этап является основным в работе и занимает большую часть времени. Он характеризуется использованием широкого спектра педагогических и психологических технологий, направленных на активизацию творческого потенциала личности, усиление креативности, и пробуждение внутренних ресурсов, способствующих активному усвоению учебного материала и использованию на практике теоретических знаний. На этом этапе используются технологии психодрамы, ролевого моделирования, работы с символами, танцевальные движения, техники рисунка и погружения.

4. Обобщение. На этом этапе происходит обобщение изученного материала и подведение итогов. Основной целью является интеграция знания и опыта, а также координирование соотношения технологий работы и теории. На данном этапе целесообразно использование интегративных технологий работы с рисунком, психодрамы, гештальттерапии. Особое внимание уделяется групповому обсуждению и взаимодействию.

5. Моделирование. В этой части работа направлена на адаптацию студентов к будущей профессии, формированию жизненной позиции и переходу в новый социальный статус. Этот этап является завершением обучения. На нем рекомендуется использование технологий ролевого моделирования, направленной фантазии и психодрамы.

Формирование креативности у студентов связано с прохождением ими ряда этапов, каждый из которых является необходимым, для того, чтобы развитие личности происходило гармонично.

1. Создание условий, необходимых для активизации творческого потенциала.

2. Активизация творческого потенциала с помощью специально подобранных технологий творческого самоисследования и самовыражения.

3. Анализ возникающих в процессе творчества проблем, ограничений и блокировок, с последующей их проработкой.

4. Закрепление полученных на предыдущих этапах навыков и использование этих навыков в дальнейшей профессиональной деятельности.

Каждый из обозначенных этапов включает ряд последовательных действий, позволяющие пройти каждый этап с минимальным количеством затруднений.

1. Создание условий, необходимых для реализации творческого потенциала.

Создание данных условий предполагает наличие в обучающей группе атмосферы принятия и доверия. В случае отсутствия такой атмосферы, необходимо создание условий, способствующих ее возникновению. Такие условия могут быть созданы за несколько первых встреч с группой. Количество встреч зависит от степени доверия в группе, используемых ведущим технологий и вовлеченности участников в групповой процесс.

Следует обратить особое внимание на то, что во время проведения обучающих семинаров, особенно на первых занятиях, мы имеем возможность только создать условия, необходимые для того, чтобы процесс творчества мог осуществляться, но осуществится он или нет, отчасти находится вне нашего контроля. Известно только, что в случае наличия в группе доверительных

отношений, процесс самораскрытия идет легче, что в свою очередь облегчает процесс самовыражения, в том числе и творческого.

В принципе, любой вид самовыражения в группе может считаться творческим при условии соблюдения правил группового взаимодействия, которые дают участникам возможность выразить себя в полной мере, не задевая при этом чести и достоинства товарищей по группе.

Как уже утверждалось, продукты творческого самовыражения представляют ценность в первую очередь для членов обучающейся группы, в особенности для тех участников, которые на данном занятии особенно вовлечены в процесс выполнения задания.

Следует обратить внимание на то, что особую ценность представляет не сам конечный результат или продукт творческого самовыражения, а тот спектр эмоций и открытий, который сопутствовал созданию этого продукта в процессе выполнения задания или упражнения. Например, рисунок, выполненный членом группы, не имеющим специального художественного образования, может представлять для автора композицию, насыщенную глубоким смыслом и восприниматься им как источник позитивных эмоций. Другие участники группы могут почувствовать то же самое, а могут переживать свой спектр эмоций и реакций на рисунок, представленный участником или же оставаться равнодушными.

Часто бывает так, что отношение к рисунку меняется в процессе обсуждения или как у автора, так и у участников группы. Бывает и так, что изображение, сделанное одним из участников, оказывает большее влияние на других участников группы, чем на самого автора. Представляет интерес тот факт, что данный рисунок, вырванный из контекста занятий, также может восприниматься как изображение, пробуждающее определенный спектр похожих эмоций и ощущений у людей незнакомых ни с содержанием занятий, ни с автором рисунка.

Следует отметить, что в процессе поэтапной работы с рисунком у некоторых авторов постепенно повышается качество изображения, появляется

глубина, и рисунки становятся более эмоционально насыщенными. Они начинают отражать ценностные аспекты личности автора, его эмоциональные состояния и сферы жизненных интересов.

На данном этапе рекомендуется использование технологий, направленных на групповое взаимодействие. К числу таких технологий относятся элементы групповых разминок психодрамы, театра спонтанности и гештальт-терапии. Данные технологии при умелом их применении позволяют в достаточно короткий срок проработать основные защиты, связанные со страхом самовыражения и самопрезентации в группе.

2. Активизация творческого потенциала

Работа на данном этапе предполагает наличие определенного уровня базового доверия участников группы друг другу и ведущему. В случае, если предыдущий этап работы был проведен успешно, уровень доверия формируется автоматически.

Компонент творческого самовыражения в процессе обучения связан с уникальностью и самобытностью каждого обучающегося в любой момент времени. Рассматриваемый в этом аспекте, творческий компонент становится путем развития без страха сделать ошибку в каком-либо новом действии. Процесс творчества становится также путем самопознания, расширения контакта с окружающими и с самим собой, следствием чего является увеличение ресурса личности обучающегося и постепенное расширение степени свободы применения приобретенных на занятиях практических навыков.

Главное в этом процессе представляет не достижение какой-либо заранее поставленной цели, а полноценное проживание своих чувств, эмоций, мыслей и телесных ощущений в процессе «созидания». Можно сказать, что сам путь воплощает и цель, и результат. Конечный продукт является лишь вехой на пути и представляет временную фиксацию состояний, прожитых в процессе выполнения заданий.

Данный продукт следует рассматривать как своеобразную памятку или набросок карты, или фрагмента карты осваиваемой территории. Данная карта

может пересматриваться и корректироваться в процессе дальнейшего освоения предмета. Более того, остановка на каком-либо этапе развития и принятие этого этапа за конец обучения рассматривается как нежелательное явление и, возможно, как проявление сопротивления или потерю интереса к обучению, предмету или указывает на наличие конфликтной ситуации.

Следует обратить внимание на то, что в ситуации обучения творчество является добровольным действием, направленным на самопознание и самораскрытие и требует от преподавателя создания в обучающей группе доброжелательной атмосферы, которая включает в себя безоценочность и принятие каждого обучающегося в группе таким, какой он есть.

Если данное условие не будет соблюдаться в полной мере, то творческие ресурсы так и останутся в свернутом состоянии, так как будет отсутствовать акт самоценности творчества независимо от результата и последующей оценки. Сам по себе принцип принятия личности предусматривает безоценочное отношение. Данные отношения не подразумевают отстраненность и отрешенность исследователя или равнодушие. Скорее данная позиция представляет веру в правильность человеческой природы и мудрость организма. В этом случае возникает доверие к спонтанно возникающим в группе процессам. Тогда любой акт взаимодействия, в самопроявлении и самовыражении может рассматриваться как имеющий свой первоначальный смысл, свою направленность и представляет собой самоценный акт, нуждающийся в дальнейшем развертывании или самоопределении.

В любой данный момент, в данное время и в данном месте мы имеем дело с процессом самопроявления, который при поддержке и внимательном отношении может стать шагом к самопознанию и самосовершенствованию. Тогда самым важным компонентом становится свобода самовыражения и творчества, вытекающие из ощущения безоценочного принятия происходящего. Свобода предусматривает возможность продвижения в любом направлении из начальной точки и по мере необходимости не исключает возможность возвращения к началу и поиск нового пути. Также свобода может проявляться в добровольном

отказе обучающегося выполнять какое-либо упражнение или посещать практические занятия, если данные занятия, по его мнению, наносят ему ущерб.

Следует обратить внимание, что предоставление такой свободы не нужно путать с попустительским отношением, которое наоборот расхолаживает обучающихся, и не приносит пользы при изучении любой дисциплины.

3. Проработка блокировок и ограничений.

Этот этап производится с использованием рисуночных технологий и техник ролевого моделирования. Данные технологии позволяют работать с обучающимися в мягкой и ненавязчивой форме. Представляет интерес технология визуализации, которая будет описана в разделе «технологии».

Большая часть блокировок, обычно связана с темами, являющимися актуальными на данный момент времени.

В большинстве случаев, если в группе существует атмосфера надежности и безопасности, появление блокировок можно избежать. В работе со студентами-психологами рекомендуется на первом занятии, посвященном знакомству и выявлению ожиданий, дать им понять, что программа семинаров будет строиться с учетом их запросов. Такая программа должна стимулировать их к дальнейшему профессиональному росту. Стоит обратить внимание обучающихся, что содержание семинаров-практикумов определяется ими самими, и, следовательно, зависит от полноты выражения их запросов.

Целесообразно на первом же занятии четко следить за выполнением всеми обучающимися правил групповой работы. Данные правила обозначаются ведущим на стадии знакомства. Желательно, чтобы необходимость их соблюдения была четко обоснована преподавателем. Так как групповые правила служат для сохранения психологической безопасности для ведущего и участников, эти правила следует предложить в мягкой форме, а не навязывать.

В случае, если какие-либо правила вызывают у участников протест, их можно разъяснить или преобразовать, исходя из потребностей группы. Не следует нагружать группу чрезмерным количеством правил, так как это может создать впечатление, что работа психолога связана с принятием большого

количества ограничивающих убеждений, что не увязывается с самим процессом консультирования и превращает его в скучное занятие, исключая творческое самовыражение. Лучше всего предложить пять основных правил (конфиденциальность, безоценочность, очередность, добровольность, правдивость) и вводить основные правила по мере необходимости в процессе дальнейшего обучения.

4. Закрепление полученных навыков

Данную работу целесообразно проводить с использованием техник визуализации, психодрамы, гештальттерапии и театра спонтанности. Эти техники позволяют проектировать полученные в процессе обучения навыки, с целью их плодотворного использования в будущем.

При планировке структуры семинаров-практикумов необходимо соотносить количество упражнений со временем, отпущенным на проведение занятий. Лучше выполнить одно упражнение в неспешном темпе и обсудить его в группе, чем за то же время провести несколько упражнений в быстром темпе.

Необходимо учитывать, что после каждого упражнения должно проводиться обсуждение, с целью дальнейшего осмысления и анализа. В случае выполнения за короткое время нескольких упражнений переживания могут смешиваться в один поток, следствием чего может стать затруднение в выявлении смысла каждого из них. Обычно за два академических часа можно добросовестно выполнить одно, в крайнем случае, два упражнения, включенные в процесс одной встречи. Процесс встречи состоит из разогрева (вербального и невербального), действия (или выполнения упражнений), обсуждения (шеринга) и завершения (подведения итогов и обобщения). Запись упражнения обычно проводится на следующих занятиях, когда опыт, полученный в процессе упражнений, ассимилировался каждым участником группы.

Литература

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.
2. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. М.: Сов. художник, 1981.

3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: «Академия», 2002.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -М.: Просвещение, 1991.
5. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1987.
6. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта// Психология мышления. - М.: Прогресс, 1969.

Сведения об авторе: Никитин Олег Денисович – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва

About the author: Nikitin Oleg Denisovich – PhD (Pedagogical Sciences); senior research fellow of Federal State Research Institution “Institute of Art Education and Cultural Studies” of the Russian Academy of Education (Moscow)

e-mail: nikitinpsi@mail.ru

Развитие креативности подростков в условиях взаимодействия вуза и организации дополнительного образования

The development of teenagers creativity in conditions of interaction of the university and the additional education's organization

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования социального партнерства организаций высшего и дополнительного образования для развития творческих способностей подрастающего поколения. В работе представлены содержательно-технологические аспекты совместной деятельности вуза и организации дополнительного образования по созданию условий для развития креативности подростков.

Abstract. The article discusses the possibility of using the social partnership institutions of higher and further education for the development of creative abilities of the rising generation. The research presents the theoretical and technological aspects of the joint activities of the University and the organization of additional education to create conditions for development of creativity of teenagers.

Ключевые слова: креативность, творчество, творческий процесс, система дополнительного образования, социальное партнерство

Key words: creativeness, creativity, creative process, the system of additional education, social partnership.

Современное общество отличается стремительным совершенствованием всех сфер его жизнедеятельности. Каждый человек постоянно решает нестандартные задачи с неопределенными и противоречивыми условиями. Благодаря развитию творческих способностей мы можем разрешать проблемные ситуации, активно и конструктивно преобразовывая их. Креативность – это одна из основных способностей человека, без которой невозможен прогресс всего человечества. Поэтому развитие творческого потенциала подрастающего поколения является постоянной насущной потребностью общества.

Понимание сущности творчества в контексте креативной педагогики рассматривается как деятельность или результат деятельности человека, обладающие определенной новизной, значимостью и полезностью, а креативностью является способность и готовность к творчеству, характеризующие личность в целом и проявляющиеся в различных сферах активности. [3, С.8] «Существуют различные определения креативности, в которых акцент может делаться на: продукты, создаваемые благодаря ей; процессы (как разновидности творческого мышления, высокоразвитого воображения, эстетического мировосприятия и т.д.); личностные качества (как открытость новому жизненному опыту, независимость, гибкость, динамичность, оригинальность, самобытность); внешние условия (ситуации с высокой степенью неопределенности, где отсутствуют заранее известные алгоритмы, ведущие к успеху)» [1, С.292].

Важность рассмотрения творчества и лежащих в его основе способностей в период подросткового возраста как трудного и критического обусловлено тем, что его особенности соответствуют характеристикам самой креативности, включающей в себя, по мнению А. Г. Грецова, интеллектуальные предпосылки творческой деятельности, позволяющей создавать нечто новое, ранее неизвестное на основе набора имеющихся ЗУН; личностные качества, предоставляющие возможность для продуктивных действий и для проявления спонтанности в ситуациях неопределенности; «метатворчество», характеризующее жизненную позицию человека, готового отказаться от шаблонности, стереотипности, подразумевающее желание воспринимать и создавать нечто новое, изменяя себя и мир вокруг, а также высокую ценность свободы, активности и развития [1, С. 293]. На наш взгляд, «метатворчество» осуществляется человеком только в позиции субъекта деятельности, а его становление в творческой сфере предполагает следование определенным этапам творческого процесса. Учитывая различные зарубежные научные подходы (О. Донсона, Е.Торренса, Г. Уоллеса) к их определению, нам представляется возможным обозначить данный процесс в трехчастной форме:

1) подготовительная (постановка проблемы, ее восприятие и осознание на основе анализа данных);

2) основная (поиск решения на основе проверки сформулированных гипотез, получение результата через озарение или инсайт);

3) заключительная (проверка возникшего решения: его анализ и оценка).

Временная соразмерность указанных частей (или этапов) неоднозначна по причине того, что весь творческий процесс является «незапрограммированным» и нерегламентированным. В связи с этим очевидно, что для его успешной реализации оптимальные условия предоставляет система дополнительного образования детей и подростков, т.к. персонализация данной сферы усиливает ее преимущества по сравнению с другими институтами формального образования посредством актуализации ряда аспектов, наиболее значимыми из которых являются «неформализованность содержания образования, организации образовательного процесса, уклада организаций дополнительного образования; тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта и его публичную презентацию; возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий; право на пробы и ошибки... и т.д.» [2].

В соответствии с Концепцией развития образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. №1726-р, содержание дополнительных образовательных программ ориентировано не только на создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей, интересов детей и подростков в их личностном самоопределении и самореализации, но и на формирование, развитие творческих способностей подрастающего поколения, являющихся основой инновационного потенциала общества.

Одним из основных механизмов совершенствования дополнительного образования является «межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия организаций различного типа, ведомственной принадлежности в рамках

кластерных систем» [2]. В современных условиях образовательные организации любого типа и уровня являются открыто функционирующими и активно взаимодействующими друг с другом системами. Обеспечение связей, например, между вузами (или вузом) и различными институтами общества (в частности, организациями дополнительного образования) основано на установлении определенного компромисса и интеграции интересов сторон для достижения желаемого результата деятельности.

Взаимосвязь вуза и организации дополнительного образования возможна в условиях социального партнерства, которое обозначает взаимодействие данных учреждений на основе добровольного соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве для достижения поставленной общей цели при разделении ответственности и ресурсов. Целью социального партнерства (на основе долгосрочного взаимодействия) в контексте рассматриваемой нами проблемы является создание условий для развития креативных способностей подростков и их творческой самореализации как инновационного потенциала развития общества. Основными направлениями сотрудничества обозначенных образовательных организаций могут быть:

- научно-методическое сопровождение проектирования и реализации программ по развитию креативности подростков в системе дополнительного образования;
- разработка и внедрение инновационных технологий, способствующих творческой самореализации подрастающего поколения;
- внедрение инструментов активизации и стимулирования творческой инициативы обучающихся;
- взаимовыгодная ресурсная (кадровая, материально-техническая, финансово-экономическая и т.д.) поддержка программ дополнительного образования, ориентированных на развитие креативных способностей подростков и т.д.

Технология осуществления социального партнерства включает в себя последовательность взаимосвязанных этапов, первый из которых –

проектировочный, где происходит проектирование всех компонентов предстоящей деятельности: нормативного, целевого, мотивационного, содержательного, организационного. На втором, реализационном, этапе осуществляется сотрудничество равноправных субъектов (вуза и организации дополнительного образования) на основе спроектированной координации действий подразделений и структур с минимизацией возникающих конфликтологических рисков. На третьем, аналитическом, проводится аналитика и оценка результатов совместной деятельности, подводятся промежуточные итоги долгосрочного социального партнерства.

Успешная реализация взаимосвязи вуза и организации дополнительного образования возможна при наличии общих определенных условий:

- разнообразие организационных форм сотрудничества, направленных, в нашем варианте, на развитие креативности подростков (фестивали творческой деятельности, тренинги по развитию креативного мышления, творческие выставки, проектная деятельность, индивидуальные творческие мастер-классы, аукционы креативных идей и др.);

- создание благоприятной психологической атмосферы для творческой реализации подрастающего поколения в интегративном образовательном пространстве;

- равная долевая консолидация ресурсов субъектов партнерства.

При этом каждая из сторон имеет свои выгодные преимущества, например:

- 1)для организации дополнительного образования: развитие профессиональной компетентности педагогических кадров; модернизация и расширение спектра программ дополнительного образования; совершенствование их нормативно-правового, организационно-методического, материально-технического обеспечения и т.д.;

- 2)для вуза: расширение абитуриентской базы по различным профилям подготовки; формирование современной системы сопровождения непрерывного профессионального образования педагогических кадров; апробация

разработанных инновационных программ развития детей и подростков в системе дополнительного образования и т.д.

Таким образом, система взаимодействия организаций высшего и дополнительного образования предоставляет возможности для:

- полноценного развития личности обучающихся, в частности, их творческого потенциала;

- оптимизации образовательного процесса по развитию креативных способностей подростков на основе партнерских взаимоотношений образовательных организаций разного типа и уровня, что существенно обеспечивает их конкурентоспособность на рынке образовательных услуг;

- выполнения социального заказа общества, которое нуждается в творчески одаренных личностях.

Литература

1. Грецов А.Г. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание [Текст]/ А.Г. Грецов. –СПб.: Питер, 2012.

2. Концепция развития дополнительного образования детей [Электронный ресурс]. –URL:<http://government.ru/>

3. Утемов В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества [Текст]/ В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. – Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013.

Сведения об авторе: Емельянова Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии, Московский региональный социально-экономический институт.

About the author: Emelyanova Irina. E., PhD (the pedagogical sciences), Associate Professor of the Moscow Regional Social and Economic Institute, Vidnoe.

e-mail: emelirrina@rambler.ru

А. В. Креницына /Москва, ФГБНУ «ИХОиК РАО»/

Психологические особенности развития креативного самосознания подростков

Psychological peculiarities of development of creative consciousness of adolescents

***Аннотация:** В статье разработана и охарактеризована структура психологических особенностей развития креативного самосознания школьников. Описаны особенности развития самосознания в подростковом возрасте. Проанализированы результаты исследований самосознания школьников. Разработаны основные направления психологической работы по развитию креативного самосознания в условиях общеобразовательной школы; охарактеризованы особенности методов развития самосознания.*

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.8719.2017/8.9).

***Ключевые слова:** психологическая служба, креативное самосознание, самопознание, подросток, творчество.*

***Abstract:** The author has developed and described the structure of the psychological characteristics of the development of the creative consciousness of students. Describes the features of development of consciousness during adolescence. Analyzes the results of studies of the consciousness of students. Developed the main directions of psychological work on the development of creative consciousness in secondary school. The author describes specific methods of development of consciousness.*

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.8719.2017 / 8.9).

***Keywords:** psychological service, creative identity, self-knowledge, teen, work.*

В современных условиях особенно актуальной становится проблема развития самосознания подростка в школе, так как это основа не только развития

самосознания, но и самоидентификации школьника, условие его полноценного развития. Творческая направленность в таком сложном процессе, как осознание самих себя, является важным условием становления личности. Поэтому требования формирования творческой личности учащегося, включающие развитие самосознания, должны основываться на осознании психологических основ и механизмов самосознания. В связи с этим в различных теориях рассматривается влияние социальных, психических и физиологических условий и факторов на развитие творческой личности и самосознания в подростковом возрасте [2, 5].

Подростковый возраст – один из наиболее значимых периодов в развитии личности, когда развитие самосознания достигает высокого уровня. Самосознание – это психологическое осознание самого себя. Формирование самосознания у подростков оказывает большое влияние на весь ход их дальнейшего психологического развития. Однако вплоть до настоящего времени в психолого-педагогических науках проблема условий развития креативного самосознания подростков не получила должного рассмотрения. В рамках школьной психологической службы необходимо диагностировать и корректировать изменения в психологическом развитии подросткового самосознания, знать и творчески развивать его [2], что очень существенно для улучшения воспитания и обучения детей.

В течение двух лет (2014-2016 гг.) научными сотрудниками ФГБНУ «ИХОиК РАО» исследовалось креативное самосознание подростков. Были продиагностированы учащиеся 7 и 8 классов ГБОУ «Школа № 121» (114 человек). В исследовании уровня развития творческого самопознания в подростковом возрасте мы исходили из следующих принципов: гуманизма; реалистичности; системности; вариативности; активности личности; диалогического характера взаимодействия; доброжелательности; обратной связи; индивидуального подхода. Звенья самосознания отражаются в представлениях о себе (и его креативности) каждого человека. Изучение каждого

из звеньев необходимо в работе и в направлениях деятельности психолога, так как звенья являются параметрами исследования самосознания.

Работа основывалась на культурно-историческом подходе Л.С. Выготского, трудах В.П. Юсова и А.В. Бакушинского [1, 6, 7]. Наиболее значительный эффект обнаружен в тех областях развития самосознания, которые предполагали наиболее включение подростков в деятельность и межличностное взаимодействие со взрослыми и сверстниками.

Перед началом эксперимента психологами создается безопасное пространство для творчества учащихся, вырабатываются групповые правила работы. Методики диагностики самосознания основываются на выбранной методологии исследования. Одна из важнейших методик – опросник «Кто я?» - универсальный метод исследования самосознания личности. Цель: выявить содержательное наполнение самосознания и различные «Я», входящие в него. Психологическая диагностика необходима в целях профилактики, адекватного восполнения и коррекции нарушений в сфере самосознания подростка, его самосознания, так как результаты обследования дают возможность наметить направления, определить приоритеты в работе конкретным звеньями самосознания каждого подростка [5]. Развивающая деятельность является самым важным элементом работы школьного психолога по развитию самосознания подростка. Развивающая психологическая деятельность ориентирована на создание условий для целостного развития самосознания учащегося, а коррекционная – на решение конкретных проблем в развитии отдельных звеньев. Следующее условие – сочетание групповой работы с индивидуальной. Наиболее эффективной, как показало наше исследование, является групповая психологическая работа со школьниками [2].

Одна из значимых форм работы психолога по творческому развитию самосознания – это психологическое просвещение, а также ознакомление учителей со специальной литературой по проблеме развития креативного самосознания в подростковом возрасте. В проведённом исследовании присутствовали элементы психологического просвещения (работа с педагогом),

что также повлияло на изменение стиля общения с классом. Психопрофилактика – это предупреждение отклонений от нормы в психологическом здоровье; она необходима для полноценного развития самосознания, так как только коррекционная работа не позволяет полностью обеспечить психологические условия развития самосознания. Психопрофилактику необходимо применять для сохранения психологического здоровья как самих подростков, так и окружающих их взрослых людей. Психологу необходимо участвовать в педагогических консилиумах, где будет устанавливаться и прослеживаться общая цель развития самосознания учеников каждого класса. Кроме непосредственной работы с педагогами и родителями, психолог также должен стремиться создать благоприятные отношения между всеми субъектами образовательного пространства. Социально-диспетчерская работа психолога – это также важная область деятельности [5]. Например, если осознание себя граничит с пограничным состоянием психического здоровья, необходимо привлечь других специалистов в области психического здоровья. Психолог, если он обнаружил проблему развития самосознания, выходящую за рамки его компетентности, должен определить цель, задачи, выбрать специалиста (семейного психолога, руководителя творческого кружка, научного работника). Психологическое консультирование по развитию самосознания проводится и с родителями подростка, и с педагогами, а также, по желанию, и с самими детьми.

Целью проведённого исследования являлась диагностика и развитие креативного самосознания подростка, понимаемое как творческий аспект осознания учащимися самих себя. В ГБОУ «Школа № 121» существует кабинет психолога с разнообразными методическими материалами, комнатой психологической разгрузки, школа обеспечена соответствующими материалами для работы психолога. В школе удобно организовать предложенную программу развивающих занятий, работу с коллективом педагогов, организовать единство диагностической и развивающей работы. На первом этапе применялись методы диагностики самопонимания, креативной рефлексии и самооценки. В ходе диагностики выявлялась динамика развития самосознания по трём уровням:

1. Начальный (самочувствие, самоощущение, эмоциональное самопознания с опорой на мнение взрослых и соотношение со сверстниками, эгоцентризм).

2. Рефлексивный (осознание отдельных своих качеств на основе сравнения с другими).

3. Креативный (понимание себя и способность к преобразованию себя и мира на основе рефлексии, децентрации).

Диагностика выявила, что самосознание подростков достаточно ригидно и не вполне соотносится с понятиями творчества. Первичная диагностика по тестам обнаружила, что у испытуемых из 7-8 классов недостаточно развито творческое отношение и представление о себе. «Я в будущем» выражено достаточно широко, неконкретно, «Я в прошлом» сформировано очень слабо. Отношение к себе тесно связывается с общением, школьными успехами.

Организация развивающих занятий включала в себя 12 психологических «уроков». Программа занятий по развитию самосознания подростков 7-8 классов была направлена на развитие различных аспектов «Я», недостаточную сформированность которых показала первичная диагностика. При проведении работы реализовывался принцип конфиденциальности, информация не выходила за пределы класса, лишь по требованию педагога и родителей. В работе реализовались принцип гуманизма, в ходе занятия каждый подросток принимался таким, какой он есть. Реализовался принцип системности, так как все занятия сгруппированы по блокам, перекликающимся между собой. В занятиях поддерживалась активность группы, деятельностный подход (развитие через активное участие в отношениях учащихся и учителя друг с другом), доброжелательное отношение к участникам и между ними, диалогичность в занятиях (каждый имел возможность высказаться по очереди). Также все занятия основаны на самооценности подростка и гуманистическом подходе. Занятия происходили в режиме группового психологического тренинга. В течение первого занятия создавалась благоприятная атмосфера, присутствовали игры на эмоциональное включение, устанавливался доверительный контакт с группой. В

течение всех занятий поддерживалась включённость в жизнь класса, и эмоционально-положительные отношения с подростками. Занятия основывались на концепции педагогики искусства и представлении о психологически здоровой личности. В этом аспекте и реализовалась вся развивающая деятельность. С учащимися проводились занятия на формирование креативности, самопознания, формирование социальных ролей. Применялись техники арт-терапии. Применение в работе школьного психолога таких методов деятельности является важным развитием креативного самопознания. Среди упражнений были упражнения по изотерапии, ролевые игры, сказкотерапии [4]. Формировалось понимание собственной социальной роли с творческой точки зрения, осознание собственных способностей в будущем. Все упражнения давались в режиме обратной связи, взаимодействия, диалогичности. Проводилась работа по развитию профессионального «Я», способностей, представления себя в будущем. Проводились арт-терапевтические занятия по формированию и корректировке образа собственного имени.

3 этап – констатирующий эксперимент. Цель: проведение повторной диагностики самосознания для выявления изменений в его содержании. Было выявлено, что у подростков стали более высоко развиты следующие аспекты:

- развитие творческого представления о самом себе;
- развитие позитивного, креативного самосознания,
- развитие креативного, ориентированного на творчество самовосприятия, самоощущения;
- формирование саморегуляции и мотивации к творчеству.

Испытуемые из 7 класса дали в среднем 7 ответов. Более всего в 7 «А» и «Б» классах выражено профессиональное «Я», связанное с обучением в школе («ученик», «школьник»). Это является социальным пространством личности подростка. При этом, в 7 классе социальное «Я», связанное с правами и обязанностями (социальным пространством личности), выражено слабо (30 единиц). Также у обеих групп представлено «Я» в будущем, где описаны творческое «Я». Представление о своём имени и идентификация с ним у 8 класса

выражено очень слабо (15 единиц). Если описывать гендерный аспект ответов, то можно отметить, что «физическое Я» у мальчиков описывают данные ими образы «Я», отражающие физическую силу. Девочкам-подросткам в основном характерны особенности, отображающие красоту, внешность.

Наибольшее количество ожидаемых самохарактеристик в обеих группах получено со стороны матери и себя, что говорит о значимости мнения матери. Можно заметить пересечение самохарактеристик со стороны матери и со стороны себя – они повторяются, что говорит о подражании словам матери в данный возрастной период. Часто встречаются: отношение к своей внешности - «красивый», характеристики социального «Я» - «отличник», «друг».

		Показатели уровня развития творческого самосознания			
		Первичная диагностика		Контрольная диагностика	
		Экспериментальная группа	Контрольная группа	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Уровни	Высокий	11%	10%	22%	15%
	Средний	37%	40%	58%	46%
	Низкий	52%	50%	20%	39%

Таким образом, исследование показало, что психолог влияет на развитие самосознания подростков через разные виды своей деятельности: коррекционно-развивающую работу, психологическое просвещение; психопрофилактику; психологическое консультирование всех участников образовательного процесса и психодиагностику.

Литература

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. Опыт исследования на материале пространственных искусств. - М.: Новая Москва, 1925. - 240 с.

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. Петровского А.В. - М.: Просвещение, 1973. – 496 с.
3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб: Союз, 1997. - 96 с.
4. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе. – СПб: Речь, 2007.- 336 с
5. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития.- М.: Академия, 2007.- 640 с.
6. Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007, - 255 с.
7. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. - М.: Спутник+, 2004. – 252 с.

Сведения об авторе: Креницына Анастасия Вячеславовна, психолог, кандидат педагогических наук, зав. лабораторией эстетического развития и психолого-педагогических исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО»

About the author: Krinitsyna Anastasia Vyacheslavovna, psychologist, PhD (the pedagogical sciences), head of the laboratory of aesthetic development and psycho-pedagogical studies of the creative personality of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of Education»

e-mail: asdis-hildr@yandex.ru

Художественно одаренные подростки в выставочно-конкурсном движении

Artistically gifted adolescents in the exhibition-competitive movement

Аннотация: в статье анализируются некоторые особенности художественно-творческого развития одаренных подростков, обращается внимание на социальную активность детей 12-18 лет; конкурсно-выставочное движение рассматривается как эффективная форма выявления художественно одаренных подростков, а победа в конкурсе детского рисунка как своеобразное средство подтверждения уникальности и признания достижений юных художников; выявляется педагогический потенциал конкурсов и выставок детского изобразительного творчества в развитии художественно одаренных подростков, их самоутверждении и самореализации.

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.7384.2017/8.9).

Abstract: the article analyzes some features of the artistic and creative development of gifted adolescents, draws attention to the social activity of children 12-18 years old; exhibition-competitive movement is considered as an effective form of revealing artistically gifted adolescents, and a victory in the contest of children's drawing as a unique means of confirming the uniqueness and recognition of the achievements of young artists; reveals the pedagogical potential of competitions and exhibitions of children's fine art in the development of artistically gifted adolescents, their self-affirmation and self-realization.

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.7384.2017 / 8.9).

Ключевые слова: художественно одаренный подросток, конкурс, выставка детского рисунка, самореализация, самоутверждение, художественно-творческое развитие, педагогический потенциал.

Key words: artistically gifted teenager, competition, exhibition of children's drawings, self-realization, self-affirmation, artistic and creative development, pedagogical potential.

Познавательная активность современного художественно одаренного подростка богата новыми возможностями в области творческого изобретения и художественного отношения к искусству. Подростковый период характеризуется экспериментами в области музыкального, литературного сочинительства, созданием серии рисунков «для себя», «в стол», в то же самое время, проявлением социальной активности и участием в конкурсах и выставках изобразительного творчества разного уровня: школьного, городского, регионального, окружного, всероссийского и международного.

Скульптор Роден, характеризуя юных художников, называл их «служителями красоты». Подчеркивая значимость для молодых людей эстетических ценностей, он утверждал, что любовь к красоте приводит к преклонению перед искусством [3]. Художественно-одаренные подростки – это юные художники 12-18 лет, которые много и с интересом рисуют, лепят, конструируют и достигают высоких творческих результатов.

Конкурс детского изобразительного творчества является эффективной формой выявления художественно одаренных подростков, а победа – своеобразным способом подтверждения их уникальности, признания достижений.

Анализ произведений даровитых подростков, которые поступают на конкурсы детского рисунка, свидетельствует о том, что их работы отражают содержание мыслей и чувств молодого человека. Рисунки, живописные произведения, объемные вещи и т.п. часто носят имитационный характер. Подростки, мастерски копируя любимые произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, словно хотят доказать себе и окружающим «я так могу», «я способен творить как взрослые». Творческие поиски и «равнение на взрослого» позволяют юноше или девушке открывать

себя и других, понимать свои возможности, изучать «кухню» великих мастеров. Эти открытия, в свою очередь, помогают подростку строить догадки об искусстве, формировать мнение о художественных направлениях и стилях искусства, искать свой индивидуальный почерк.

Представления подростков о жизни и искусстве еще очень хаотичны и меняются в зависимости от разных обстоятельств [3]. Для некоторых из них характерно увлечение узкими темами. Многочисленные рисунки одаренных детей можно назвать «набросками» вокруг нескольких мотивов, таких как любовь, жизненное планирование, мечты. Часто, особенно девушки, замыкаются на осмыслении и отражении в творческих работах одного сюжета (Русалочка, Фантастические существа, Лошадь, Влюбленные, Друзья и др.) и до бесконечности разрабатывают эти сюжеты в своих альбомах или блокнотах. Они делают это с удовольствием, словно играя в придуманные ими же сюжеты, или заимствуя и развивая сюжеты из фильмов или мультфильмов. Девушки отдают предпочтение цветным образам, особое внимание уделяют колориту.

Мальчики увлечены изображением машин, технических агрегатов, животных, фантастических существ, любят работать в стиле граффити, создавать комиксы и иллюстрации к любимым литературным произведениям. Цветным изображениям они предпочитают монохромные, живописным решениям – графические.

Подростковый период – это меняющийся возраст, возраст романтиков и мечтателей [1, 2]. Младшие и старшие подростки любят неизвестное, новое, которое лучше поддается их фантазии, чем то, что их окружает. Это возраст приключенческих фильмов и детективных романов, повышенного интереса к стилю фэнтези, к освоению возможностей Интернета, как форме общения и получения новой информации. В этот возрастной период развития ребенок проявляет повышенный интерес к восприятию и созданию компьютерных рисунков, о чем свидетельствует возросшее их количество, присылаемое на конкурсы 2000-ых годов. Коллажи, плакаты, созданные при помощи цифровых

технологий, все больше завоевывают образовательное пространство школы, где этот вид деятельности приветствуется в связи с модернизацией образования.

Существует много форм подросткового воображения, которые оказывают влияние на зарождение изобразительных сюжетов. Наиболее характерной формой являются мечтания. Мечты оборачиваются сном наяву, нарушающим связи с реальностью. Подростки уходят в себя, в свои мысли, сочиняют несуществующий мир. И рисунок, как форма выражения мечты, оказывает порой терапевтическое действие и оберегает подростка от невротических нарушений и одиночества. Многие темы рисунков, поступающих на конкурсы, часто связаны со снами (Сладкий сон. Сон розовых грез. Полет во сне. Мечты снов. Сновидение, как калейдоскоп красоты).

Подростковый период – это возраст интенсивного развития эмоциональности, яркого выражения чувств [1, 2, 3]. По выражению Пьера Жане, чувства становятся «регуляторами аффективной жизни подростка». Например, порыв симпатии или антипатии к другому человеку ребенок выражает в рисунке, используя выразительность цвета или разнохарактерную линию, или через характерный объемно-пластический образ. Эмоции находят выражение в оригинальных названиях произведений: «Крик души», «Одиночество», «Зимняя грусть», «Радость творчества», «Успех», «Настя – тихоня», «Павел – весельчак», «Я – одинока», «Хабаровские школьницы – живодежки» и др.

Множество переходящих эмоций и чувств – это психологическое богатство подростков. Особенно активно в этом периоде развиваются такие чувства, как любовь и ненависть, презрение и восхищение, ностальгия, моральные и религиозные переживания. Однако молодые люди в своих порывах и поведении менее спонтанны, чем дети. В выражении действия у них уже начинают функционировать механизмы торможения и обдумывания своего поступка. Чувствительность становится более осознанной, возникает способность к внутреннему анализу. Длительная работа над созданием изобразительного образа является преградой на пути спонтанного выражения чувств. Деятельность, связанная с созданием произведения для конкурса на лучший

рисунок: от эскиза до воплощения задуманного в материале, вносит в жизнь импульсивного одаренного подростка неспешный темп, позволяет более глубоко осмыслить интересующую его тему или жизненную ситуацию.

Чувствительность подростка амбивалентна, противоположные чувства могут переживаться одновременно: любовь и ненависть, эгоизм и великодушие, надежда и отчаяние. Углубляется диапазон переживаний и чувствований в связи с расширением социального горизонта, теперь не ограничивающегося только семьей и школой. В этой связи интересны рисунки-размышления, присылаемые подростками на конкурсы 2000-х гг., в которых подросток на одно явление смотрит с разных сторон: «Маска добра и зла», «Смех и слезы», «Белое и черное», «Контраст и нюанс», «Высокое и низкое» и др.

Кажется, что ребенок удаляется от семьи, его отношения вне семейного круга базируются на общении с товарищами в процессе игры или совместных действиях вне школы, в студиях и кружках, на улице. Объединенные общими интересами подростки создают круг новых друзей. Симпатия между детьми одного возраста принимает форму товарищества. Однако дружеские отношения подростков носят выборочный характер. Друзья стараются иметь одни и те же пристрастия, мнения, желание быть похожими друг на друга в одежде, стрижке волос и др. Часто подражание приводит к созданию рисунков «близнецов». Подражание более одаренному другу порой становится препятствием на пути творческого развития менее одаренного ребенка, но иногда способствует и приобретению им необходимого рисовального опыта. Подростковая дружба играет значительную роль в развитии межличностных отношений, проживание «ведущих» и «ведомых» ролей. Благодаря приобретенному опыту, она является подготовкой к взрослой дружбе.

Иногда подростковая дружба превращается в «одинокость вдвоем» и способствует замкнутой общительности. Такие дружные пары детей иногда на уроке или изостудии выполняют вдвоем один рисунок и присылают его на конкурс. Замыкание на товарище проецирует на друга свое «идеализированное «я», он видит друга таким, каким бы сам хотел быть, воспринимая его как своего

двойника, чем как «другого». Потом иллюзия исчезает, но юношеская дружба остается дорогим воспоминанием.

Подростковый возраст характеризует переход ребенка к самостоятельной жизни, что выражается в увеличении его активности в различных формах самоутверждения и в поиске «себя в материале». Одаренный подросток экспериментирует с разными художественными техниками, то работая в акварели, то фломастером, то гуашью. Так одна девочка, готовясь к конкурсу рисунка, принесла три одинаковые композиции, созданные гуашью, углем и в технике граттажа. Тринадцатилетней девушке было важно услышать мое мнение по поводу наиболее удачного варианта рисунка.

Стремление к независимости порой проявляется у молодых людей в отрицании авторитетов; любое ограничение становится неприемлемым. Свобода воспринимается как освобождение от пут и запретов. Иногда такая позиция приводит к противостоянию и превращается в бесплодный негативизм. Подросток отказывается рисовать или «от большого ума» начинает создавать примитивные или абстрактные рисунки, указывая на то, «что он так видит». Эта позиция на какое – то время замедляет его движение вперед, но не проходит напрасно. В этот период подросток словно накапливает силы для нового открытия, повышается его интерес к оригинальным художественным стилям в искусстве (модерн, абстракционизм, импрессионизм, академизм и др.), характерно участие в «запретных» группах и нетрадиционных молодежных объединениях (готы, граффити и др.).

Другая форма проявления независимости является имитация и поклонение кумирам. Понравившееся ребенку произведение того или иного художника может стать объектом восхищения, подражания и бесконечного копирования. Увлечение изобразительной манерой таких художников как Альфонс Муха, Обри Бердслей, Леон Бакст, Клод Моне, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и др. на какой-то период закрывает доступ к познанию других стилей и художественных направлений в искусстве. Виртуозно копируя и заимствуя понравившиеся образы, подростки создают манерные работы, которые им

нравятся, и они не торопятся избавляться от этой манерности долгое время. Здесь со стороны педагога нужно терпение, поскольку любая критика воспринимается юными художниками болезненно. Важно помнить, что переход к новым открытиям и развитию индивидуального стиля будет длительным.

Выбор профессии играет важную роль в процессе самоутверждения художественно одаренного подростка. Но часто выбор места будущей учебы принадлежит семье. Когда принятое взрослыми решение соответствует желаниям молодого человека, то все идет хорошо, а когда не соответствует, то приводит к конфликтам и взаимной горечи и недопониманию членов семьи. В Ямало-Ненецком автономном округе на выставке детского рисунка ко мне подошла юная художница 14 лет и доверительно показала свой рисунок, где была нарисована девушка, стоящая на коленях и умоляющая мать позволить ей учиться в художественном училище, а не в медицинском. Это был прекрасно сделанный рисунок, но жуткий по цвету (грязно-коричнево-черный). Более всего пугало выражение лица нарисованной девочки, в её глазах угадывался ужас, а губы были искажены в истеричном плаче. Девочка надеялась, что победа в конкурсе, как-то изменит мнение матери в выборе для нее профессии.

Дети, одаренные в художественном плане, часто бывают одарены и в других областях и видах деятельности. Они хорошо учатся, и родители, не видя материальной выгоды от профессии художника, и не находя ее перспективной, «любя ребенка» и желая ему лучшей доли, определяют его на учение не туда, куда он хочет. Так вот эта четырнадцатилетняя девушка поведала мне, что если родители не позволят ей поступить в художественное училище, то она сбежит из дома, и самостоятельно будет поступать в интересующий ее художественный колледж для получения специальности дизайнера по костюму.

Другая, явно даровитая московская школьница, которая практически всегда становилась победителем очередного конкурса детского рисунка, с дошкольного возраста была увлечена рисованием животных и, особенно собак. Почти на каждый урок изобразительного искусства в школе она приносила большое количество набросков, зарисовок и жанровых картинок, где животные были

изображены в разных ракурсах, позах и движениях. К созданию рисунков она относилась как к игре, а на уроках по теме «Животные» выступала в роли учителя, поскольку в отличие от меня (учителя, закончившего художественно-графическое факультет Педагогического института), могла свободно нарисовать любого животного, которое просили одноклассники.

Рисунки на доске она делала легко, ловко, увлеченно и с интересом. Всё полотно доски превращалось в картину. Изображенные ею животные не просто сидели или стояли, они двигались и взаимодействовали друг с другом. В процессе создания рисунков-импровизаций всегда рождалась оригинальная многофигурная композиция. Следует в этой связи сказать, что в итоге ученики этого класса лучше, чем их сверстники из параллельных классов могли рисовать животных. Дети перенимали ее рисовальный опыт и учились создавать образы животных по-своему. Однако эта даровитая юная художница, победитель многочисленных конкурсов рисунка, в будущем не собиралась связывать судьбу с искусством. Свое изобразительное творчество и увлечение анималистическим жанром она воспринимала как базу для профессии ветеринара, а не художника-анималиста.

Иногда общеобразовательная школа как социальный институт вызывает у художественно одаренных подростков реакцию противостояния: плохое расписание занятий, мало уроков искусства, мало факультативов по искусству, нет взаимопонимания с учителями естественно-математического цикла и т.п. Но как «очаг культуры» школа способствует формированию их личности в коллективе, дает им повод к размышлению, предлагает примеры, которые поражают и развивают воображение, создает условия для самореализации в разных видах художественно-творческой деятельности.

Конечно, самоутверждение через учебу в школе не равнозначно тому, которое предоставляет ребенку прямой контакт с реальностью. Окружающая среда вне школы, оказывая на подростка негативное или позитивное влияние, все больше его привлекает, поскольку эта свободная от правил и ограничений среда, предоставляет юноше право выбора и право на принятие собственного решения.

Антикультура и контркультура, которые сегодня влияют на ребенка со всё возрастающей активностью, прежде всего через медиасферу, осуществляют «параллельное воспитание и образование» подрастающего поколения. Сейчас, как никогда, перед школой стоит задача поиска эффективных форм противопоставления антихудожественности истинной культуры и ценностных ориентиров. Систематическая работа по организации и проведению конкурсов и выставок детского рисунка, как культурно-исторических явлений в жизни общества, оказывает неоценимую услугу в развитии художественной культуры ребенка, направляя его энергию в позитивное русло.

Стремление к новому и желание выделиться у некоторых одаренных подростков приводит к бунту, эксцентричности в одежде и речи. Открытие своих исключительных качеств (повышенный интеллект, хорошие навыки рисования, умение красиво одеваться и т.п.) порой способствует возникновению эгоизма и нарциссизма. В психологии это качество личности называется «кризисом оригинальности» [2, 3]. Оно наблюдается в суждениях, в повседневных делах, жестах, а также в идеях и чувствах. Вовлечение подростков в коллективные виды труда, например, к созданию живописного панно на картоне или настенной росписи в школе, снижает проявления эгоизма, поскольку над созданием большого панно трудится вся команда (весь класс). Конечный результат зависит от каждого члена коллектива, а не только главного художника. Подросток более других продвинутый в творческом плане, видя свою значимость, делится своим опытом с другими и таким образом вносит важный вклад в общее дело. В меру своей даровитости, выполняя, как правило, самые важные участки работы, он начинает приобретать уважение в коллективе, поскольку на нем лежит большая ответственность за всех членов группы, за целостность большой по размеру композиции её центральной и периферийной частей.

Жаль, что в большинстве конкурсов детского рисунка, организуемых разными организациями, недооцениваются коллективные виды творческого труда школьников. В Положениях конкурсов отсутствует тема (номинация) «Коллективная работа». А ведь реализации коллективного творческого замысла

на практике сплачивает подростков группы и является прекрасной формой обмена художественными знаниями, умениями и навыками.

Благодаря развитой способности наблюдать у художественно одаренного подростка понимание ценностей появляется очень рано и ориентирует его поведение. Ценности не обязательно тождественны классическим ценностям философии: истина, красота, благо. Юный художник сначала воспринимает их в смешанном виде, пытается нивелировать одни в пользу других. Он воспринимает их через воспитание, книги, фильмы, обучение, через реальных или воображаемых персонажей, которые становятся для него живыми символами истины, добра, красоты и др.

Открытие ценностей смешивается с открытием культурных феноменов. Социокультурная общность представляет систему ценностей, регулирующую жизнь социума в данный момент его развития. Одной из задач школы является передача культурных традиций и, прежде всего не материальных, а духовных.

Подросток, живущий в семье и зависящий от неё, ещё относительно свободен от материальных ценностей и способен к бескорыстию. Один художественно двенадцатилетний одаренный мальчик, искренне желая помочь своему другу, нарисовал за него на уроке рисунок. Учитель, видя такие высокие результаты ученика, послал его на олимпиаду по изобразительному искусству. Друг пошел вместо своего товарища выполнять рисунок на олимпиаде, и получил первую премию. Когда нужно было вручать награду, замысел друзей был раскрыт. Такие «бескорыстные» поступки могут привести к печальным последствиям, о которых подросток в меру своего возраста может и не догадываться.

Подростки ранимы, способны к глубокому состраданию и осуждению несправедливости. Жестокие поступки своих сверстников, о которых информируют средства массовой коммуникации или которые совершаются у них на глазах, ранят душу и вызывают протест. Недавние зверские издевательства над собакой, совершенные хабаровскими школьницами, получили всеобщее общественное осуждение. Протест против таких поступков

нашел выход в творческих работах девушек и молодых людей 12-17 лет в плакатах «Мы против Хабаровских живодерок!», «Живодерам - нет!», «Будьте человечны!», которые были присланы на конкурс детского рисунка 27-ой передвижной выставки «Я вижу мир: путешествуя по миру» [4].

Подростки готовы к участию в волонтерском движении, оказанию помощи старикам, детям, бездомным животным, природе. Свое отношение к существующим проблемам они выражают безвозмездными добрыми поступками, а также через продуктивные формы творческой деятельности, организуя выставки рисунков в доме ребенка, детском саду, больнице и др., а также через участие в экологических акциях и субботниках и, создавая серии плакатов «Стань волонтером «преданного сердца». Своими плакатами юные художники призывают всех к действию, направленному на гуманное обращение с бездомными животными, которые бродят по улицам или живут в приютах, а также с целью привлечения внимания общественности к экологическим проблемам современности, и к людям, которые нуждаются в помощи.

Подростковый период, связанный с половым созреванием, с повышенным интересом к красоте тела и ко всему красивому, является сенситивным к пробуждению и развитию интереса к искусству, в том числе изобразительному. Однако исследователи изобразительной деятельности детей утверждают обратное: в подростковый период у детей пропадает интерес к рисованию, в связи с возросшим критическим отношением к результатам своего труда и стремлением рисовать «по-взрослому». Но это правило распространяется далеко не на всех детей. Наш педагогический опыт свидетельствует о том, что при создании на уроке особой образовательной среды у детей и подростков не пропадает желание рисовать и выражать через изображение или объемный скульптурный образ свои творческие замыслы. Более того, ученики общеобразовательной школы 9-11 классов проявляют повышенный интерес к истории изобразительного искусства, восприятию произведений разных видов и жанров искусства, демонстрируют здоровое любопытство к «серьезным» темам

жизни: любовь, предательство, переживание, дружба, прошлое, будущее и др. и способны находить адекватные замыслу средства художественного выражения.

Реализация ежегодных конкурсно-выставочных проектов ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», на протяжении 22 лет способствует выявлению и поддержке художественно одаренных детей. Об интересе младших и старших подростков к актуальным проблемам современности и их готовности к изобразительной деятельности свидетельствуют результаты конкурсов детского рисунка по проекту «Передвижная выставка». Глядя на таблицу №1, в которой зафиксировано количество участвующих в конкурсе XXVII-ой передвижной выставки детского рисунка «Я вижу мир: путешествуя по миру» (2016-2017 гг.), посвященного году Экологии, видно, что самой активной возрастной группой в конкурсе стали подростки 9-14 лет, самой малочисленной – дошкольники и старшие подростки. Лидирующую позицию занимают школьники 12 лет, они прислали на конкурс больше всего работ.

Табл. № 1.

Возраст	Девочки	Мальчики	Всего
3года	18	7	25
4года	22	16	38
5лет	81	24	105
6лет	161	55	216
7лет	174	45	219
8лет	205	54	259
9лет	271	59	330
10лет	293	70	363

11лет	240	42	282
12лет	332	63	395
13лет	271	55	326
14лет	240	35	275
15лет	139	23	162
16лет	53	3	56
17лет	5	2	7
Неизвестно	2	-	2
Итого	2507	553	3060

Данные таблицы, в которой зафиксировано количество участвующих в конкурсе девочек и мальчиков, свидетельствуют также о том, что представительницы прекрасного пола проявили завидную активность. Количество присланных ими рисунков почти в пять раз превосходит количество работ, которые прислали на конкурс мальчики. И эта тенденция наблюдается в течение последних 20 лет. Специфику гендерных особенностей важно учитывать при проектировании новых образовательных программ и выставочных проектов. Привлечение мальчиков к художественно-творческой деятельности и поиск интересных для них видов самореализации стоит сегодня в повестке дня учителя изобразительного искусства общеобразовательной и художественной школы.

Практической работе подростков с тем или иным художественным материалом предшествует работа по восприятию произведений искусства и природы. Практика показывает, что органичное взаимодействие на занятии этих двух компонентов творческой деятельности обеспечивает его гармоничную организацию и способствует достижению выразительных результатов. Эстетическое восприятие – один из видов бескорыстной деятельности, которая

вызывает у подростка огромную радость, позволяет индивиду подняться «над собой» и открыть ценностные ориентиры, развивать представления об истине, добре, красоте, идеале. Юные художники, восхищенные искусством взрослых, делают творческие открытия, изобретения, создают произведения, которые может и не достигают полноты шедевра, но имеют несомненную эстетическую ценность и позволяют подросткам открыть основные темы своего вдохновения через идеализированное отображение своего «я» [1, 3].

Учитель изобразительного искусства должен стать для художественно одаренного ребенка другом, которому он может довериться. Воспитатель-наставник одновременно должен способствовать пробуждению живых сил ученика, актуализации его художественного потенциала, в то же самое время оберегать его от того, чтобы подражание не стало препятствием для развития оригинальности видения, чтобы пыл и желание к открытию не перерос в фанатизм и самолюбование, а дух независимости – в неподчинение, уединение и одиночество. Искусство является тем средством и формой обучения, которая помогает органичному протеканию подросткового периода.

Педагогически организованные процессы восприятия, анализа и оценки произведений искусства и практической изобразительной деятельности – это грани целостного обучения, такое обучение способствует самоутверждению и проявлению самостоятельности и индивидуальности ребенка. Отсутствие в 8-11 классах современной общеобразовательной школы предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Мировая художественная культура» наносит непоправимый вред общему и художественному развитию школьника. Создание системы непрерывного художественного образования с 1 до 11 класса – стратегическая задача модернизации современной школы.

Конкурсы и выставки изобразительного творчества позволяют одаренным подросткам самостоятельно или под руководством педагога принимать в них участие. Выполнение конкурсного задания юным художником – это органичная форма его самовыражения. Участие и победа в конкурсе свидетельствует о социальной активности человека, о готовности совершать лично значимые

поступки на пути своего художественного роста и профессионального становления.

Литература:

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание / Сост. Н.Н. Фомина, вступ. ст. Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева. – М.: Карапуз, 2009. – 304 с.: ил.
2. Выготский Л.С. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 224 с. – (Антология гуманной педагогики).
3. Дебесс Морис. Подросток. – 20-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 127 с.
4. Я вижу мир: путешествуя по миру: XXVII передвижная выставка детского рисунка / Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. – 112 с.: ил.

Сведения об авторе: Копцева Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ "ИХОиК РАО"

Information about the author: Koptseva Tatiana Anatolievna – Ph.D. (Education), Associate Professor, Senior Researcher of FGBNU "IHOiK RAO"

e-mail: koptseva@yandex.ru

Развитие креативности подростков в процессе художественно-творческой деятельности в учреждении дополнительного образования

The development of creativity of teenagers in the process of artistic and creative activities education

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития креативности обучающихся в процессе художественно-творческой деятельности при обучении компьютерной графике в условиях дополнительного образования.

Abstract. The article discusses the possibility of development of creativity of students in the process of artistic and creative activities while learning computer graphics in terms of additional education.

Ключевые слова: креативность, художественно творческая деятельность, самореализация, инновационное содержание образования.

Key words: creativity, artistic creative activity, self-realization, innovative educational content.

На современном этапе развития общества образование является ключевой сферой, от которой зависит главное – инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, а также сформировать личность свободного человека, способного самостоятельно строить свою жизнь. Задачей педагогического сообщества становится формирование всех этих навыков. И система образования является важнейшим элементом в этом процессе. Система образования (дошкольное, начальное, общее и дополнительное) способна решить главные задачи – раскрытие способностей ребёнка и подростка, воспитать творческую личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, изменяющемся мире, умело реагирующей на разные жизненные ситуации.

Образовательная среда может способствовать или препятствовать формированию креативной личности. К сожалению, креативность у детей и подростков за годы обучения в школе часто не развивается, а регрессирует.

Наверное, это объясняется внедрением в систему школьного образования обязательств, связанных с подготовкой и сдачей основных и единых государственных экзаменов, и всего, что связано с проведением этих процедур. Исследования, проведенные психологами в начальной и средней школе, показывают зависимость творческого потенциала от возраста, т. е. чем младше ребенок, тем выше потенциал. Также Э. Торренсом было отмечено, что «спад в развитии креативности можно снять в любом возрасте путем специального обучения». При целенаправленном развитии творческого мышления у детей, его показатели с возрастом повышаются.

Развитие креативности обучающихся рассматривается нами в процессе художественно-творческой деятельности при обучении компьютерной графике в условиях дополнительного образования в Школе искусств, поскольку именно в ней может быть создан ресурс для обогащения социальной среды, способствующей проявлению и развитию творческих способностей подростков, влияющих, в том числе и на профессиональное самоопределение.

Система дополнительного образования детей в современных российских условиях рассматривается нами как важнейшая составляющая образовательного пространства, организация которого на основе тщательно продуманных и выверенных требований позволяет обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределившись профессионально и лично. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства, дополнительное образование детей социально востребовано и является объектом внимания и поддержки со стороны общества и государства.

История развития дополнительного образования в нашей стране показала, что оно может рассматриваться как определенная система, включающая в себя совокупность взаимодействующих элементов: образовательных программ различного уровня и направленности; учреждений дополнительного образования детей; органов управления образованием; детских и молодежных

общественных объединений, реализующих дополнительные образовательные программы. Учреждения, создаваемые в России для детей на протяжении своего существования, претерпевали существенные изменения по целям, задачам, принципам, функциям, формам работы, направлениям деятельности.

Школы искусств в России (художественные, музыкальные, хореографические) изначально существовали как образовательные учреждения досугового содержания, где основным результатом становится творческое развитие личности ребенка. Долгие годы Детские школы искусств (далее – ДШИ) функционировали в системе дополнительного образования детей вместе с центрами, домами творчества и станциями юных техников.

Задача школы искусств не только традиционно выполнять функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивать возможность раннего выявления таланта и создавать условия для его органичного профессионального становления. ДШИ создаёт благоприятные условия для разностороннего художественного развития ребёнка, оказывает помощь в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, развивает его творческую и познавательную активность. В школе искусств дети только начинают своё раскрытие и получают импульс к дальнейшему саморазвитию. Поэтому учителя школы работают со всеми детьми на будущее: всем ученикам даётся база знаний и навыков, что и способствует проявлению их любознательности, самостоятельности, творческих способностей. Одарённые же дети продолжают своё обучение в профессиональных учебных заведениях.

Учреждения дополнительного образования детей являются многоуровневыми социокультурными системы со своей особой, гуманистически обогащенной средой, в которой осуществляются субъектно-развивающие образовательные и воспитательные программы.

В процессе реализации содержания обучения компьютерной графике, направленного на развитие и активизацию творческого потенциала, нами были выделены условия его эффективности. Одним из условий стало инновационное содержание образования и применение инновационных технологий обучения с

учетом новых информационных направлений в сфере искусства, направленных на достижение качественно новых результатов образования. В Детской школе искусств г. Видное (ДШИ г. Видное) образовательные инновации внедряются непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и методики.

Основными задачами инновационной деятельности ДШИ г. Видное являются:

- развитие субъектной позиции и познавательной активности личности обучающихся, проявляющихся в умении мотивировать свои действия;
- развитие навыка самостоятельного ориентирования в получаемой информации, планировании деятельности, в поиске решения познавательных задач в процессе выполнения мыслительных операций;
- формирование творческого нешаблонного мышления;
- развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их природных способностей.

Одной из современных инновационных технологий нашего обучения является технология интегрированного обучения. Проведение интегрированных занятий позволяет нам удерживать и воссоздавать целостность картины, помогает увидеть один и тот же предмет с разных сторон. Такие занятия особенно способствуют развитию творческого мышления, создают предпосылки для успешной социализации личности.

Следующим условием активизации творчества подростков, применяемое нами в процессе обучения компьютерной графике является открытость образования, включающее в себя развитие межрегионального и международного сотрудничества, а именно: участие в выставках, конкурсах; взаимодействие со сверстниками других регионов и стран; повышение патриотизма, ценности культуры, гордости за результат своей деятельности, и как следствие мотивации к обучению и творчеству.

Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсной деятельности в детской школе искусств является

серьезной поддержкой для творчески одаренных детей, а также одной из составляющих системы образовательного процесса ДШИ.

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы, как учащихся, так и преподавателей отделения современного искусства ДШИ г. Видное. Организованная конкурсная деятельность стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к получению предпрофессиональных знаний и умений. Участие в конкурсах ставит перед обучающимися конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в соревновательной форме. Победы и участие учащихся в конкурсах и выставках являются яркими показателями качества образования. Эти победы можно разделить на: внутришкольные и внешкольные.

В рамках школы, обучающиеся участвуют в просмотрах работ, вставках, конкурсах, которые проводятся на занятиях в группах. Внешкольные конкурсы имеют городское межрегиональное и международное значение. Еще одним условием предпрофессионального самоопределения подростков явилась социальная востребованность их творческих и проектных работ профессиональными организациями (рекламные агентства, дизайн-бюро, типографии, издательства и др.) на основе договорных отношений.

В процессе обучения в ДШИ г. Видное обучающиеся выполняли не только учебные работы по дизайну и компьютерной графике и участвовали во всевозможных конкурсах, выставках как городского, регионального и международного значения, но и выполняли проекты для различных организаций. Такого рода работы существенно поднимают самооценку учащихся, дают огромные возможности для их самовыражения и творческой реализации, способствуют активизации предпрофессионального самоопределения подростков.

Список литературы:

1. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления (по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли). Для детей 6-8 лет. Методическое руководство – СПб.: ГП «ИМАТОН», 1997. – 60с.

2. Киселев Г.М. Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебник для бакалавров. 2-е изд. перераб. и доп. – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2014. 304 с.

3. Одаренный ребенок: особенности обучения: пособие для учителя/ под ред. Н.Б. Шумаковой. М.: Просвещение, 2006. – 239с.

4. Саланкова С. Е. Инновационные технологии в процессе подготовки будущих учителей информатики основам компьютерной графики применение инновационных процессов в образовании.: "ИТО-Троицк-2013"

Сведения об авторе: Остроумова Юлия Геннадьевна – преподаватель МАОУ ДО «Детская школа искусств» г. Видное Московской области, аспирант АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт».

About the author: teacher of the IAOU "Children's Art School" in Vidnoye, Moscow region, post-graduate student of the ANO VO «MRSEU»

e-mail: ostroymova_ug@mail.ru

Творческое развитие обучающихся в образовательном пространстве школы

The development of students' creativity in educational space of school

***Аннотация:** В статье раскрывается педагогический потенциал творческого развития обучающихся в школе. Дается обзор перспективных педагогических технологий творческого развития детей школьного возраста. Раскрывается педагогический потенциал школьной галереи и школьного музея как особого образовательного пространства, способствующего творческому развитию личности обучающегося.*

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.7452.2017/8.9).

***Abstract:** The article reveals the pedagogical potential of the creative development of students in the school. Provides an overview of the advanced pedagogical technologies of creative development of school-age children. Reveals the pedagogical potential of school gallery and the school of the Museum as a special educational space conducive to the creative development of the student.*

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.7452.2017 / 8.9).

***Ключевые слова:** творческое развитие, школа, образовательное пространство, обучающиеся, интегрированный подход, творческие способности.*

***Keywords:** creative development, school, educational space, learning, integrated approach, creativity.*

Основной задачей системы общего и дополнительного образования является воспитание всесторонне развитой гармонической личности. В связи с этим особую важность приобретают учебные предметы (музыка, изобразительное искусство, литература, МХК, художественный труд и др.),

которые приобщают детей к общечеловеческим ценностям, развивают их творческие способности, позволяют прикоснуться к миру прекрасного, созданного человеком в течение тысячелетий. И кроме того – способствуют развитию способностей, индивидуальных особенностей личности, являющихся субъективными условиями успешного осуществления определённого рода деятельности [2, 4]. В ряду общих (общий интеллект, креативность (общая способность к творчеству)) и специальных (не являются широко распространёнными, их формирование требует специального обучения и нередко особого дарования) способностей именно творческие определяют успешность создания предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей, открытий и произведений, индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности.

Интеграция выступает как условие формирования творческих способностей. Следует отметить, что интеграция в обучении, по нашему представлению, предполагает активную деятельность разных видов художественного мышления, воображения, интуиции, фантазии, действия. В результате такого процесса взаимодействия в сознании происходит взаимоперенос знаний и представлений с одного вида деятельности на другой, слияние разных видов искусства. Интеграцию в процессе освоения искусства следует рассматривать не только как условие освоения материала, но и как форму организации урока, занятия, художественного события, то есть как педагогическую технологию.

А.В. Бакушинский считал, что вся система художественного воспитания должна строиться на свободе детского творчества, определяемого законами детского развития, на свободе его форм и выбора материала [1]. В дальнейшем над идеей многостороннего эстетического развития детей работал Б.П. Юсов [6].

Интегрированный подход к обучению и воспитанию ребенка, взаимодействие и взаимосвязь искусства, науки и культуры являются стержневой основой различных видов искусства и творческой деятельности детей. Реализация задач современного общего образования возможна только при

коренном переосмыслении педагогических технологий обучения. Интеграция – это фундамент образования, так как это позволяет включать как учителя, так и учащихся в активный совместный творческий процесс. Интегрированный подход позволяет превратить любой, изучаемый предмет в развивающую систему (особенно это касается предметов гуманитарно-художественного цикла и искусства). Интегрированный подход предполагает взаимодействие базового и дополнительного образования [5].

Наиболее успешно формирование творческих способностей обучающихся происходит при непрерывном взаимодействии базового и дополнительного образования в едином интегрированном пространстве школы. Успешным примером создания интегрированного выставочного художественного пространства является «Галерея творчества-875», созданная в ГБОУ города Москвы «Школа №875». При поддержке директора ГБОУ Школа №875 Козловой Ирины Станиславовны педагог дополнительного образования Наталия Викторовна Богданова создала уникальное интегрированное творческое пространство, где каждому ребенку и взрослому можно проявить себя в разных видах искусства. Галерея была создана для того, чтобы дать возможность постоянно демонстрировать достижения учеников школы в любых областях творческой деятельности, устраивать мастер-классы, выставки работ, делиться опытом, представлять на всеобщее обсуждение свои индивидуальные проекты.

Особого внимания заслуживает идея организации персональных выставок, на которых одноклассники и учителя могут увидеть персональные достижения учеников школы.

Галерея – это своего рода улица творчества и мастерства, где можно услышать школьных музыкантов, певцов, увидеть научные и творческие проекты, посмотреть фото и художественные выставки, принять участие в мастер-классах по разным направлениям художественного, научного и технического творчества.

Создание «Галереи творчества – 875» является основой для формирования детско-взрослой общности учителей, обучающихся и родителей. Галерея

становится особой средой неформального творческого общения единомышленников на языке искусства и науки.

Связь галереи и зрителей обеспечивается дифференцированным подходом к организации экскурсий и мастер-классов, направленных на воспитание способности обучающихся к сопереживанию, личному эмоциональному отклику при знакомстве с детскими творческими работами, представленными на экспозиции. «Галерея творчества – 875» обеспечивает возможности развития и реализации способностей, потребностей, интересов, общественной и творческой активности обучающихся.

Другой инновационной формой развития творческого потенциала обучающихся и их родителей является школьный музей.

Школьный музей традиционной тряпичной куклы «Берегиня» был создан учителем начальных классов ГБОУ города Москвы «Школа №875» Мариной Иосифовной Ерманок. В школьном музее представлено более 500 кукол, привезенных из экспедиций. Экспонируются куклы, выполненные известными мастерами традиционной игрушки: И. Агеевой (г. Тула), Н. Осиповой (г. Киров), Е. Коноваловой (г. Апатиты), Р. Тарасовой (г. Калуга), М. Мишиной (г. Санкт-Петербург), Л. Лобак (г. Санкт-Петербург), М. Сысоевой (г. Череповец) и др. Музей расположен в специально переоборудованном кабине и представляет собой фрагмент крестьянской избы XIX века. В музее есть макет печи в натуральную величину, люлька, прялки, лавки, стол, сундуки, самовары и домашняя утварь конца XIX — начала XX веков. Большинство экспонатов подлинные и представляют историческую и художественную ценность. В музее проводятся интегрированные уроки, мастер-классы, семейный клуб [4].

Именно в условиях взаимодействия образовательного и воспитательного процессов организуется гармоничное обучение и творческое развитие детей и юношества средствами искусства. Формирование культуры обучающихся на более высоком качественном уровне возможно только при условии комплексного подхода к организации и разработке образовательного и воспитательного процесса.

Литература

1. Бакушинский А.В. Исследования и статьи: Избранные искусствоведческие труды /А.В. Бакушинский - М.: Советский художник, 1981.
2. Большой психологический словарь. / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
3. Краткий психологический словарь. / Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. - Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 1998.
4. Ерманок М.И., Радомская О.И. Образовательное интегрированное пространство музея традиционной тряпичной куклы // Гуманитарное пространство. Международный альманах ТОМ 5, № 4, 2016. – С.480-486.
5. Савенкова Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства. / Л.Г. Савенкова – М.: МАГМУ-РАНХиГС, 2014.
6. Юсов Б.П. и другие. Виды искусства и их взаимодействие. / Б.П. Юсов - М.: ИХО РАО, 2001.

Сведения об авторе: кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», методист ГБОУ «Школа № 875» г. Москвы.

Information about the author: Ph.D (the pedagogical sciences), senior Research Fellow of The Laboratory of Integration of the arts and cultural studies' named after B.P. Yusov of The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of Education», methodist GBOU "School № 875", Moscow.

e-mail: olgaradomskaia@mail.ru

Креативные методы обучения на занятиях по компьютерной графике
Creative teaching methods in the classroom of computer graphics

***Аннотация:** В статье проанализирован опыт автора по применению креативных методов обучения на занятиях по компьютерной графике. Автор исходит из того, что, помимо существующих основных методов (рефлексии, придумывания, агглютинации, символического и образного видения и т. д.), каждый педагог дополнительного образования может придумать свой метод и применять его для воплощения самых креативных идей.*

***Abstract:** The paper presents and analyzes the experience of the author's use of creative teaching methods in the classroom of computer graphics. The author proceeds from the fact that, in addition to the existing basic techniques (reflection, inventing, agglutination, symbolic and imaginative vision, and so on), every teacher of additional education can come up with its own method and apply it to implement the most creative ideas.*

***Ключевые слова:** креативные методы, компьютерная графика, дополнительное образование, подростки.*

***Key words:** creative methods, computer graphics, additional education, teens.*

Одно из новых слов нашего времени – креативность (от англ. «create» – создавать, творить). Есть много других слов с похожим значением: инновационный, новаторский, нестандартный, просто новый, но прижилось именно это – «креативный». В настоящее время под **креативностью** (творческие способности) понимают способности человека принимать творческие решения, принимать и создавать новые идеи. В широком смысле креативность – нетривиальное и остроумное решение, как правило, неспециализированными инструментами или ресурсами, а также способность к смелым, нестандартным решениям проблем. В повседневности творческие способности проявляются как смекалка (способность достигать цели, находить выход из безвыходной

ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом).

Человечество в стремлении понять мир решает множество новых загадок, и тут же открывает новые. Тому причина любопытство, ведущее от одного рубежа и открытия к другому. Любопытство присуще всем детям, нужно только направить его в нужном направлении, чтобы это дало результаты в будущем.

Задача педагогов – воспитать неординарно мыслящих, всесторонне развитых личностей, способных во взрослой жизни самостоятельно, профессионально и компетентно находить пути решения любых задач.

Многолетний опыт преподавания дисциплины «Компьютерная графика» дает мне возможность проанализировать и обобщить накопленный материал и методы его подачи для любой категории обучающихся.

Компьютерная графика – одна из немногих творческих дисциплин, где можно смело, не боясь ошибок, проявить свои способности и реализовать самые смелые творческие идеи. Даже если вы никогда в жизни не рисовали и думаете, что у вас нет к этому таланта, компьютерная графика может помочь в реализации ваших творческих замыслов. Современные графические компьютерные программы – уникальное средство для развития творческого потенциала любого человека, так как имеют в своем арсенале тысячи средств для воплощения любых идей без страха сделать что-то не так. Для компьютерного рисунка не существует привычных технологических ограничений; самые смелые идеи, самые неожиданные решения и креативные персонажи, образы, настроения могут быть реализованы благодаря возможностям компьютерной графики.

Дети боятся критики, непонимания, ошибок в работе, а в компьютерной программе можно быстро отменить неправильные действия, что-то исправить, сравнить разные варианты и в итоге получить очень интересные изображения. И даже произвольно полученный вариант может оказаться очень оригинальным.

Благодаря бурной фантазии, которой обладают практически все дети, и при умелом обращении с инструментарием графических приложений, можно создавать очень креативные компьютерные рисунки. Важным моментом для

развития креативного мышления являются методы подачи творческих заданий, которые должны быть интересны для ребят и способствовать мотивации дальнейшего творческого развития.

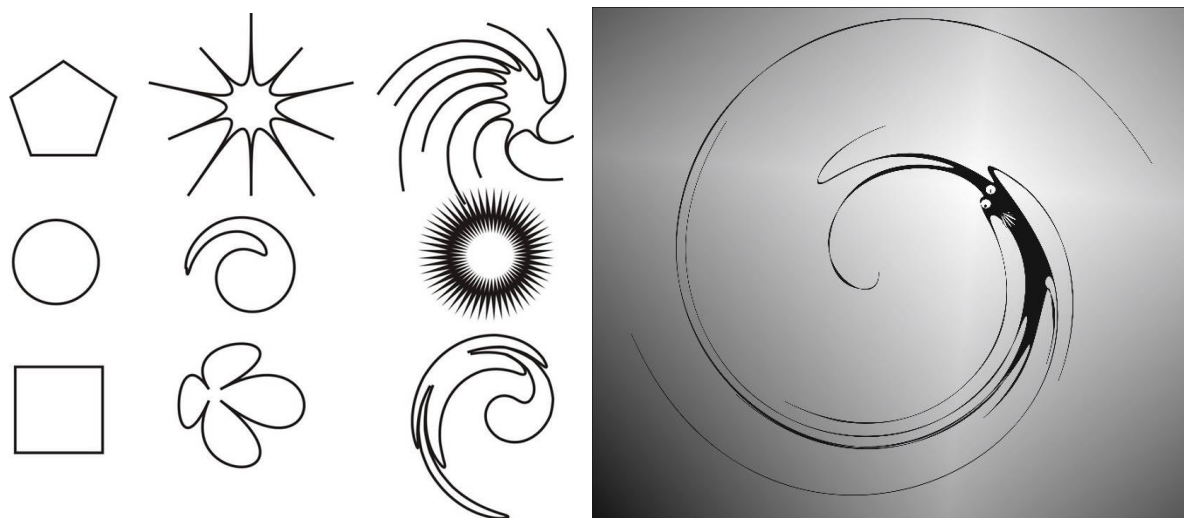
В своей педагогической практике я использую различные методики для развития творческого потенциала обучающихся. Самыми актуальными становятся такие методы обучения, которые заставляют обучающихся думать нестандартно, помогают увидеть решение определенных задач под новым углом зрения и находить оригинальные идеи, что впоследствии приводит к раскрытию способностей обучающихся и к приобретению качественных знаний.

Вот лишь некоторые из креативных методов, которые применяю на своих занятиях с детьми:

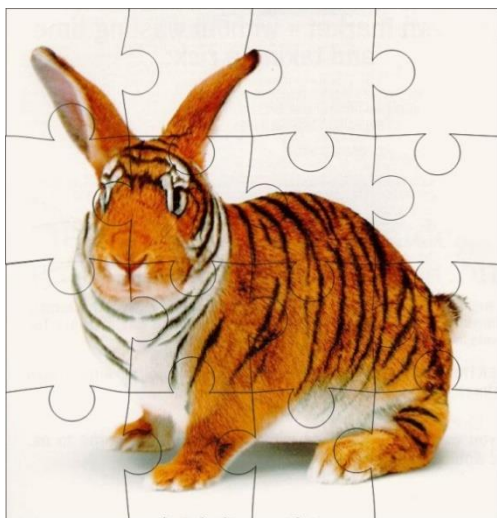
Метод рефлексии (осознание деятельности). Пожалуй, главный метод обучения творчеству, в котором основной акцент делается на установление причинно-следственных связей в ходе анализа и самоанализа. Подлинным образовательным результатом обучения является только тот, который осознан учеником. Если же ребенок не понимает, что он делал и чему научился, не может вразумительно сформулировать способы своей деятельности, возникающие проблемы, пути их решения и полученные результаты, то его образовательный результат находится в скрытом, неявном виде, что не позволяет использовать его в дальнейшем.

Метод придумывания – способ создания неизвестного ученикам ранее продукта в результате их определенных умственных действий, такое развитие творческих способностей, когда основная нагрузка ложится на развитие воображения в структурах деятельности. Ребенок строит, достраивает что-либо в процессе своей работы. В качестве примера в одном из упражнений, которые выполняют ребята на занятиях по компьютерной графике, предлагается обыграть произвольную фигуру, полученную путем деформации геометрического примитива (есть такой инструмент-искажение), чтобы получился какой-либо образ или композиция. Ребята применяют искажение к стандартной фигуре, затем рассматривают полученную форму объекта и

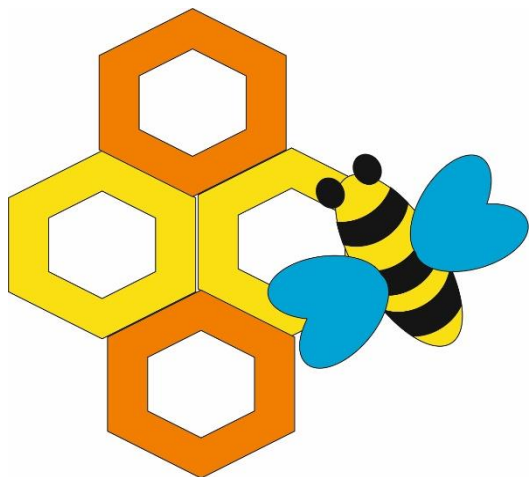
дорисовывают до придуманного на его основе образ, чаще из растительного и животного мира.

Метод агглютинации – соединение не соединимых свойств, противоположностей предметов или явлений и их изображение: черный свет, вершина пропасти, горячий снег, бегающее дерево и др. Детям предлагается соединить несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов и изобразить это в своей творческой работе. В процессе ребята сами придумывают различные противоположности, и этот процесс их очень увлекает.

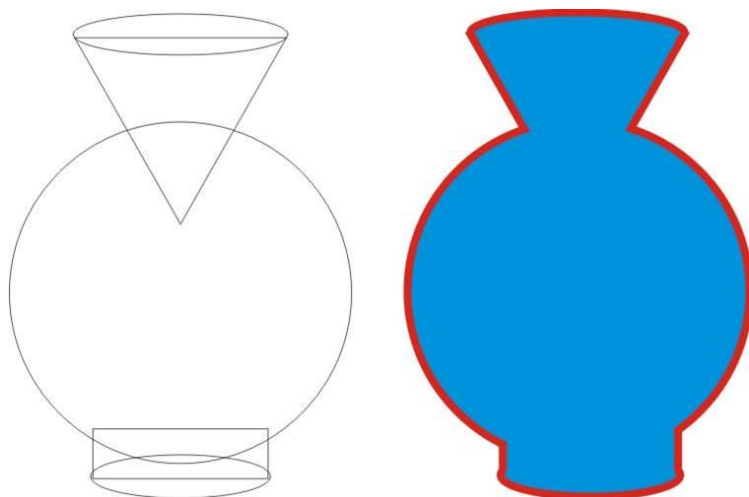

Метод символического видения – нахождение или построение учеником связей между объектом и его символом (свет – символ добра, спираль – бесконечности, голубь – мира, блин – Масленицы и т. д.). Символ как некий глубинный образ реальности, содержащий в себе ее смысл, может выступать средством наблюдения и познания этой реальности. После определения темы задания и выбора объекта, предлагается изобразить его символ в графической форме. Эту методику мы используем, например, при создании логотипов.

Метод образного видения – развитие творческих способностей, позволяющий строить образ в системе воззрения на тот или иной объект, событие, понятие, качество и пр. Для развития образного мышления предлагается детям представить окружающие их реальные объекты в виде знакомых геометрических фигур. Например, экран монитора-прямоугольник,

облака на небе-соединенные овалы, карандаш-прямоугольник с конусом и т. д. Им легче становится нарисовать нужный объект, если в его основе лежит понятная геометрическая форма. На занятиях ребята выполняют упражнения по созданию рисунков, состоящих из объектов, сформированных из графических примитивов (прямоугольников, овалов, многоугольников)

Метод «Если бы...» позволяет развить воображение, способность мыслить неординарно в новых, нестандартных условиях и способствовать нахождению оптимальных вариантов решения какой-либо проблемы или задачи. Детям предлагается нарисовать картину о том, что произойдет, если в мире что-либо изменится. Например: исчезнет сила притяжения, все объемные геометрические фигуры превратятся в плоские, хищники станут травоядными, все люди переселятся на Луну и т.д. Это упражнение позволяет выйти за привычные рамки и не ограничиваться так называемыми «правильными» представлениями. На обсуждение выносятся тема, стимулирующая работу мысли. Я использую эту методику при подготовке творческих работ на конкурс «Эра фантастики», где сами номинации предлагают вариант «Что, если бы».

Метод абстрактного мышления – развитие умения переводить информацию о реальных объектах в символы, манипулировать с этими символами, находить какое-то решение и это решение опять применять к объектам на практике. Этот уровень довольно развит у современных людей. У ребенка абстрактное мышление начинает проявляться, когда он говорит, что облако – это дракон. Компьютерная графика как ничто другое, лучше всего подходит для создания абстрактных рисунков и композиций. Дети очень любят экспериментировать с цветом, формой, различными визуальными эффектами и получают потрясающие воображение компьютерные рисунки.

«Мозговой штурм». Предложен Алексом Осборном (США) в 40-х гг. XX в. Основная задача метода – выработка максимального количества разнообразных идей. Чем больше идей, тем больше вероятность успеха. Обязательными условиями проведения мозгового штурма является создание благоприятных условий для преодоления психологической инерции и боязни высказывать нелепые идеи из-за их критики. Работа происходит поэтапно: генерация идей, анализ проблемной ситуации и оценка идей, генерация контридей. На этапе генерации идей любая критика запрещена. Всячески поощряются реплики, шутки. Окончательно отбираются только те идеи, которые не были отвергнуты критическими замечаниями. Для «штурма» предлагаются задачи, требующие нетрадиционного решения. Мы используем метод при работе над конкурсными заданиями. Например, коллективное создание композиции на тему «Яркий мир» (одна из номинаций в международном конкурсе компьютерной графики «Цифровой ветер»), или работа над созданием анимационного сюжета, где есть тема и нужно придумать сюжет, сценарий и образы главных героев.

Этот метод можно использовать в совместной работе над различными проектами. Существует еще множество методов, с помощью которых можно развивать творческие способности. Важным моментом является возможность использования креативных методик в любой области образования, что способствует развитию творческого потенциала обучающихся, как огромной силы, побуждающей человека к новым достижениям.

Разработка методов продолжается. Каждый может придумать свой метод и применять его для поиска самых креативных идей. Главное не бояться создавать новое и знать, что это возможно.

Литература

1. Гулина А. А. Использование креативных методов на уроках изобразительного искусства [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 36-39.

2. Редлих С. М., Козырева О. А. Современные методы продуктивной педагогики и проблема формирования культуры самостоятельной работы педагога. Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (3) 2011.

3. Хуторской А.В. 55 методов творческого обучения: Методическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012. — 42 с.: ил. (Серия «Современный урок»)

4. В качестве примеров представлены работы обучающихся творческого объединения «Компьютерная графика»: Лазован Веры, Денисенко Сергея, Алексеева Дмитрия, Тимофеева Олега, Лебедевой Вероники.

Сведения об авторе: Болотова Елена Сергеевна – педагог дополнительного образования, МБОУДО ДТДМ «Истоки», г. Сергиев Посад.

About the author: Bolotova Helena Sergeevna - additional education teacher, MBOUDO DTDM "Sources", Sergiev Posad.

e-mail: pakalean@mail.ru

От лингвистической одарённости к гениальности: личностно-ориентированный подход на уроках английского языка в 6-х – 8-х классах)

Аннотация. В статье рассмотрены возможности развития лингвистической одарённости у учащихся с 6-го по 8-ой класс на уроках английского языка; обоснована необходимость активного использования различных видов работы с талантливыми детьми на основе личностно-ориентированного подхода; предпринята попытка исследовать влияние вариативности форм проведения учебных занятий по английскому языку для развития и активизации лингвистической одарённости у обучающихся.

Annotation. This article analyses the possibilities of students' linguistic genius development at English lessons from 6th to 8th form; it is reasoned the necessity of using different kinds of work with gifted students by learner centered approach. It is made an attempt to research the influence of school classes forms variety at English lessons for development and activation of students' linguistic genius at school.

Ключевые слова: ученики 6-х – 8-х классов, лингвистическая одарённость, талант, гениальность, личностно-ориентированный подход, актуализация, учебная мотивация, коммуникативная компетенция, обучение английскому языку.

Key words: students of 6th – 8th form, linguistic genius, talent, geniality, learner centered approach, activation, studying motivation, communicative competence, studying English language.

Постиндустриальная эпоха предусматривает серьёзное изменение всей системы образования, так как на смену «массовому» и одновременно «узкому» специалисту должны прийти уникальные личности, постоянно повышающие свою квалификацию и рассматривающие учебу как часть своей трудовой жизни. Отсюда и универсальные требования к организации учебного процесса и к педагогам. Так, в России федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОСы) предусматривают всестороннее развитие личности

ребёнка, формирование у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и нравственных задач, способности действовать в команде, делиться широтой своих взглядов, развивать навыки терпения и самоуважения. И кроме того ФГОСы создают условия для выявления и развития одарённости у детей.

Феномен одарённости (впервые предложенный английским психологом Ф. Гальтоном в середине XIX в.) всегда привлекал к себе внимание исследователей из разных областей научного знания и остаётся одной из самых актуальных проблем XXI века. Это обусловлено не только самобытностью данного явления, но и его прикладным значением в жизни общества, поскольку, как правило, талантливые люди делают серьёзные открытия, способствующие постоянному развитию и прогрессу всего человечества. Существует прямая взаимозависимость между эффективностью общества и тем, насколько успешно оно умеет создавать условия для развития одарённости. Отсюда и приоритетность работы с талантливыми детьми для российского образования.

Важно, чтобы развитие одарённости происходило в рамках развивающего обучения с учётом современных реалий, так как в соответствии с ФГОСами главная задача педагога – заинтересовать, вовлечь и обеспечить условия для собственного роста и саморазвития ребёнка. Таким образом, результатом активизации учащихся в учебном процессе должна быть актуализация их собственных возможностей и потребностей, рефлексия полученных знаний, навыков и умений.

Важно помнить, что одарённость – это интеллектуальные возможности ребёнка, но у каждого свой диапазон – поэтому очень трудно выявить задатки гениальности у обучающегося с общеобразовательной школе. Поэтому важно разглядеть, смотивировать и не оставить без внимания каждого ученика!

Уровень освоения какой-либо деятельности зависит от индивидуально-психологических особенностей и природных задатков обучающегося. Дифференцированное обучение показывает весь спектр возможностей ребёнка и его прогнозируемые результаты, где одарённость рассматривается, как

возможность успешного выполнения деятельности (ситуация успеха), а талант, как её оригинальное исполнение (раскрытие уникальности). Дети, которые активно обучаются и занимаются какой-либо деятельностью, раскрывают свой талант. Но, даже имея склонности к какому-либо роду деятельности, необходимо продолжать постоянно ею заниматься (особенности характера), в противном случае происходит обратный процесс (регресс) – ситуация не востребоваемости и связанные с этим явления неудачи – боязнь ситуации неуспеха. Высший уровень проявления способностей (апогей развития способностей) – гениальность.

Все три понятия (одарённость, талант и гениальность) неразрывно связаны между собой, имеют поэтапное развитие и не могут быть рассмотрены отдельно друг от друга. Но, раскрывая их структуру и взаимосвязь, необходимо сфокусировать внимание на первичном этапе их формирования – основе для последующих процессов, а именно одарённости (в данном случае – лингвистической одарённости).

Лингвистические и интеллектуальные способности индивида взаимосвязаны. И при работе с одарёнными учениками важно учитывать, что формирование лингвистических способностей у обучающихся связано с уровнем развития основных познавательных психических процессов.

Как правило, одарённые дети опережают своих сверстников в познавательном развитии. Это объясняется их любознательностью и интересом, в данном случае – к английскому языку: его структуре, компонентам, лексике и её вариативном использовании в речи, языковым лакунам, повседневным ситуациям, национальному характеру англичан, их традициям и обычаям, образу жизни и т.д. Для данной категории учеников характерен большой словарный запас, позволяющий им свободно выражать свои мысли, концентрируя внимание на поставленных задачах и поиске их решения, большая увлечённость предметом. Но даже подобные – одарённые и мотивированные к обучению дети – нуждаются в помощи и поддержке учителя.

Активизация лингвистически одарённых учащихся подразумевает бесконечный поиск смены впечатлений, новой информации, жажду в процессе познания, удовольствие от умственного напряжения – состояние «сатори», являющееся стимулом к изучению английского языка, заставляющее работать механизм положительных эмоций.

Но как же выявить одарённых детей, помочь раскрытию их потенциала (способностей и возможностей), проявить таланты, которые в дальнейшем смогут перерасти в гениальность (потребности современного общества)?!

В отечественной педагогике данной проблеме посвящено личностно-ориентированное обучение (Бондаревская Е.В., Газман О.С., Гусинский Э.Н., Сериков В.В., Турчанинова Ю.И., Якиманская И.С. и др.), сфокусированное на развитие личности учащегося, её самобытности, самоценности, раскрытии сначала субъектного опыта каждого из учеников, а затем его включении в процесс обучения.

Применение дифференцированной психологии на практике, проецирование данного подхода на учеников (работа над сознанием – зарождение идеи, перерастающей в цель, есть основополагающее обучение, где происходит фокусировка внимания и способностей на поставленной задаче (создать/заложить алгоритм действий) – поэтапное развитие сценария (постепенное овладение навыками, перерастающими в умения – раскрытие умений через призму своих возможностей – путь к гениальности по И.С. Якиманской). Руководствуясь задачами личностно-ориентированного подхода, учитель предоставляет возможность каждому субъекту учебного процесса проявить свои способности и раскрыть свои таланты. Например, с шестого по восьмой класс в модуле «Путешествие по Великобритании» могут быть использованы разнообразные лексические игры («10 самых распространённых вопросов туриста», «популярные фразы англичан», «основные правила английского чаепития»), лингвистические игры («расшифровка сообщений» - молодёжный сленг (“SRY ILBL8” = “sorry, I’ll be late” – извини, я опоздаю; “4u” = “for u” – для тебя или “cu soon” = “see you soon” – увидимся скоро)), командные

интеллектуальные марафоны («сопоставление изображений с названиями»: символ/флаг со страной, достопримечательности/архитектура с местом и временем, образ/картинка с пословицей/выражением, «дата и событие»), логическими играми («дополни предложение», «ребусы и загадки», «собирайка»: собрать пазл и рассказать об изображении), всевозможные ролевые игры («на заседании парламента», «ежедневные новости», «прогноз погоды», «в шоу студии») и разноплановые творческие задания с элементом исследования, начиная от простого до сложного уровня («5 любимых цитат», «Мода Лондона», «Легенды Шотландии», «Прогулки по улицам Уэльса»), которые в дальнейшем могут перерасти в проектно-исследовательскую деятельность и помочь ребёнку раскрыть свой потенциал возможностей и наглядно продемонстрировать полученные знания, умения и навыки, что, в свою очередь, может служить отправной точкой к раскрытию таланта у ученика на его пути к гениальности.

Несомненно, такая работа требует больших усилий и массу затрачиваемого времени на подготовку и планирование учебной деятельности от самого учителя (разработка индивидуального плана урока, привлечение разнообразных дополнительных тематических материалов и дидактических пособий, приобщение учащихся 6-8-х классов к проектной деятельности и исследовательской работе посредством личностно-ориентированного подхода и т.д.). Но вспомним, что «есть три вещи, которые нельзя вернуть назад: время, слова и возможности...» (Конфуций, китайский мыслитель 551 в. до н.э.). И задача педагога научить своих воспитанников: ценить время, облекать слова в форму и реализовывать на практике свои возможности и таланты, которые, возможно, впоследствии смогут перерасти в гениальность.

Литература

1. Гафурова Н.О. Конструирование среды, развивающей одарённость личности: Автореф. дис. канд. психол. наук. — Красноярск, 1996.
2. Еремкин А. И. Школа одаренности. Тайна рождения гениев. – М.: ООО «АиФ» Принт, 2003.

3. Жуковицкая Н. Н. Одаренный ребёнок в образовательной системе: управление процессом сопровождения: учебно-методическое пособие. – СПб: Ленинградский обл. ин-т развития образования, 2012.
4. Ильин Е.П. Мотивы и мотивация. СПб.: Изд-во «Питер», 2000.
5. Психология одарённости: от теории к практике. / Под ред. Д.В. Ушакова. М.: Ин-т психологии РАН, 1999. – 96 с.
6. Соловьёва О. В. Закономерности развития познавательных способностей школьников // Вопросы психологии. – 2003. - № 3. – 18 с.
7. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного образования. – М: «Сентябрь», 2000. – 96 с.

Сведения об авторе: Мальцева Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, учитель английского языка СОШ № 590 г. Москвы.

About the author: Maltseva Ekaterina Victorovna, candidate of Pedagogic Sciences, English teacher of State Secondary School № 590 of Moscow.

e-mail: kate555.05@mail.ru

Н. Л. Рудакова /Сергиев Посад, МБОУ ДО ДТДМ «Истоки»/

Развитие творческих способностей детей в процессе экологического воспитания (на примере урока-проекта «Журавлиная родина»)

Development of creative abilities of children in the process of ecological education (on the example of the lesson-project "Crane Homeland")

***Аннотация:** Экологическое воспитание детей рассматривается как составная часть общего и творческого развития личности. С точки зрения автора при правильной организации образовательного процесса у детей, обучающихся в экологической студии в организации дополнительного образования, развиваются не только общие, но и творческие способности. Одной из наиболее эффективных форм развития креативности у детей в процессе экологического воспитания является проектная деятельность.*

***Abstract:** Ecological education of children is considered as an integral part of the overall and creative development of the individual. From the point of view of the author, with the proper organization of the educational process, children who study in an environmental studio in the organization of additional education, develop not only common but also creative abilities. One of the most effective forms of development of creativity in children in the process of ecological education is project activity.*

***Ключевые слова:** креативность, дополнительное образование, дети младшего школьного возраста, занятия в изостудии, проектная деятельность, экологическое воспитание.*

***Key words:** creativity, additional education, children of primary school age, art studio classes, project activities, environmental education.*

*В каждом ребёнке дремлет птица,
которую нужно разбудить для полёта.*

Творчество – вот имя этой волшебной птицы!

В.А. Сухомлинский

Воспитание экологической культуры – одна из задач программы естественнонаучного цикла «Дорогами прекрасного». Влияние природы на детей огромно. Красота окружающего мира заставляет остановиться, присмотреться,

задуматься, рождает чувство привязанности к родному краю и, в конечном счете, любовь к Отечеству.

Современные дети живут в эпоху новых компьютерных технологий. Поэтому особую ценность сегодня приобретает развитие умения самостоятельно и творчески мыслить. Для этого надо активно использовать проектную деятельность, в особенности в организациях дополнительного образования, где более свободная форма учебного процесса позволяет использовать разнообразные способы преподавания, в том числе и уроки-проекты.

Представляю **урок-проект «Журавлиная родина»**. Данная форма работы позволяет раскрыть творческий потенциал каждого ребенка. Занятия рассчитаны на обучающихся 12-13 лет. Участвуют 4 команды, их комплектование проводится на достаточно демократичной основе. На **подготовительном занятии** ребятам предлагаются таблички с надписями: «биология», «математика», «литература», «физкультура». Они должны взять ту, название которой вызывает только положительные эмоции. В сформированных таким образом командах ребята сами выбирают капитана, знакомятся с темой проекта, получают домашнее задание.

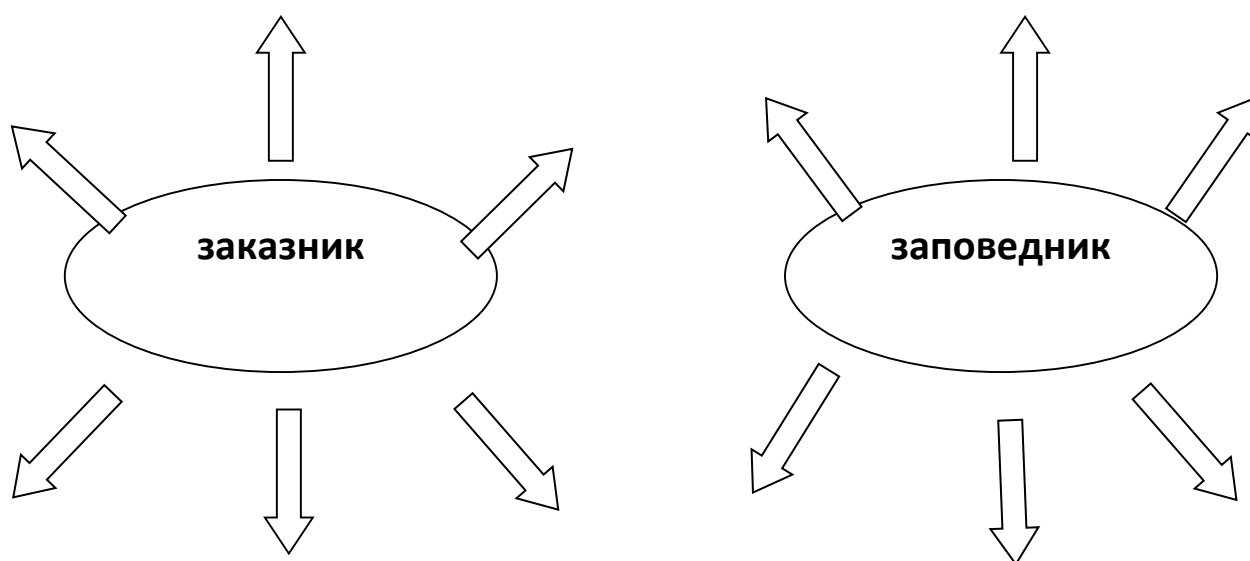
В начале урока-проекта команды занимают соответствующие места с названиями: «биологи», «литераторы», «математики» и «физкультурники».

После приветствия ребят, рассказываю, что всего в нескольких часах езды от Сергиева Посада лежит древний болотистый край. Около десяти тысяч лет тому назад ледниковые воды образовали здесь широкие мелководные озера, превратившиеся впоследствии в систему болотных массивов, среди которых текла река Дубна и ее притоки. Рассказываю, что сегодня мы совершим путешествие в этот замечательный край и узнаем много важного, интересного и полезного о сохранении природы.

Перед началом работы выполняется упражнение-активатор, чтобы хорошо понять и прочувствовать друг друга, предлагается детям взяться за руки и создать круг.

На занятии используются фломастеры, ножницы, клей, листы ватмана.

Первое задание: нужно красочно оформить название «Журавлиная родина». Пока художники команды оформляют заголовок, другие ребята получают **следующее задание:** построить ассоциограмму. Для охраны и защиты природы люди организуют заказники и заповедники. А чем заказник отличается от заповедника? На ватмане написаны слова: «заповедник» и «заказник». С помощью словарей и энциклопедий нужно найти особенности и отличия этих понятий и записать их (см. приложение 1).

Ребята выстраивают ассоциограммы, зачитывают их. Например: заказники – это территории с ограниченным природопользованием, а заповедники – с самым строгим режимом охраны земли; в заказниках допускаются некоторые формы хозяйствования, например: можно пасти скот, заготавливать дрова, косить траву, а в заповедниках запрещены любые виды хозяйственной и промышленной деятельности. Зачитав все особенности заказников и заповедников, ребята делают вывод: «Журавлиная родина» - это заказник.

Как же появилось название «Журавлиная родина»?

Историческая справка: в 20-е годы прошлого столетия к берегам Дубны судьба привела русского писателя Михаила Михайловича Пришвина. Именно

ему мы обязаны названию «Журавлиная родина». А как это произошло, мы сейчас узнаем.

В роли писателя выступает учащийся, подготовившийся заранее:

«Я планировал написать книгу об инженере Алпатове, который должен был расчистить проток в заболоченном краю, спустить озеро-болото. Но чтобы написать роман о Золотой луговине, мне нужно было самому всё увидеть. Нашёл на карте Золотую луговину и отправился жить в потопленный край на севере Подмосковья. Я сам передвигался по болотам на узкой, выдолбленной из целого ствола осины лодке. И вдруг понял, что озеро вместе с людьми, журавлями, болотами и полями оказалось сложным древним миром. А ещё я узнал впервые о водоросли кладофора, которая сохранилась здесь с доледникового времени. Жила кладофора в том самом озере, которое собирался спустить мой герой Алпатов. Судьба озера и таинственной шарообразной водоросли меня очень взволновала, и я развернул кампанию в их защиту, опубликовал в газете тревожную статью и привлёк на свою сторону учёных.

Само озеро спасти удалось, но его уровень понизился, и кладофора со временем исчезла.

Я бросил писать роман, но зато написал повесть «Журавлиная родина».

Новое задание: из предложенных в конвертах репродукций памятников русских писателей, выберите фотографию со скульптурной композицией М.М. Пришвину. Благодарные потомки установили ему памятник в Сергиевом Посаде (автор: Юрий Хмелевский). Расположите выбранное фото на ватмане (оформление произвольное), и укажите, где в Сергиевом Посаде установлен этот памятник. (см. Приложение 2).

(Команды демонстрируют свои варианты).

«Домашнее задание». Заказник «Журавлиная родина» был создан в 1979 году. На территории заказника насчитывается 254 вида птиц, из них 63 занесены в Красную книгу Московской области и 18 – в Красную книгу России. Заказник приобрел мировую известность благодаря одному из крупнейших в Европейской части России:

- *предотлётному скоплению серых журавлей;*
- *водорослью кладофора;*
- *редчайшими видами северных орхидей.*

Обучающиеся на подготовительном занятии получили задание собрать материал о фауне заказника, о водоросли кладофора и северных орхидеях. Сейчас они должны расположить его в произвольной форме на ватмане, можно использовать рисунки, иллюстрации, фотографии.

Выполнив работу, учащиеся зачитывают свои тексты.

Напоминаю: каждая команда составляет в произвольной форме список участников работы.

Переходим к защите проектов (ребята демонстрируют свои работы, отвечают на вопросы ведущего и других обучающихся).

Подвожу итог: Сегодня мы совершили путешествие в замечательный край под названием «Журавлиная родина». Вы ещё раз убедились, насколько богат и красив наш край. Но если мы не будем беречь это достояние, то лишим и себя, и своих потомков будущего. В начале сентября мы планируем съездить на экскурсию в заказник «Журавлиная родина». Благодарю всех за совместную работу и прошу пожать друг другу руки.

По результатам проведённого занятия можно сделать **вывод:** через уроки-проекты более эффективно формируется экологическая культура, достигается понимание важности охраны природы, развивается познавательная активность детей, их творческое воображение и креативные способности.

Литература:

1. Капранова М.Н. Методика проектирования уроков в современной информационной образовательной среде: опыт работы по ФГОС ООО. – Волгоград, «Учитель», 2015. – 98с.
2. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб, КАРО, 2015. – 128с.
3. Хассард Д. Уроки естествознания: обучение в малых группах сотрудничества. – М.: Центр «Экология и образования», 1993. – 266с., прилож.

Приложение 1

ЗАКАЗНИК	ЗАПОВЕДНИК
<p>- территория, на которой вводится ограниченный режим природопользования для его сохранения;</p> <p>- сохранение и развитие отдельных видов животных, птиц и растений в пределах данной местности;</p> <p>- допускаются некоторые формы хозяйствования (можно косить траву, заготавливать дрова, пасти скот);</p> <p>- организуется подкорм животных (кормушки, подкормочные площадки);</p> <p>- заказники бывают:</p> <p>а) охотничьи;</p> <p>б) биологические;</p> <p>в) палеонтологические;</p> <p>г) геологические.</p>	<p>- территория с самым строгим режимом охраны земли, которая исключается из хозяйственного оборота;</p> <p>- сохранение всех живых существ, населяющих охраняемую территорию, и растений на ней в первозданном состоянии;</p> <p>- запрет на любые виды хозяйственной и промышленной деятельности;</p> <p>- запрет на охоту и рыбалку;</p> <p>- вмешательство человека сведено к минимуму;</p> <p>- заповедники бывают:</p> <p>а) природными;</p> <p>б) историческими;</p> <p>в) ландшафтными;</p> <p>г) археологическими.</p>

Сведения об авторе: Рудакова Наталья Львовна – педагог дополнительного образования, МБОУДО ДТДМ «Истоки», г. Сергиев Посад.

About the author: Rudakova Natalia Livovna - additional education teacher, MBOUDO DTDM "Sources", Sergiev Posad.

e-mail: nata040156@gmail.com

В. А. Ожигова /Сергиев Посад, МБОУ ДО ДТДМ «Истоки»/

Развитие креативности на занятиях в изостудии «Настроение» у обучающихся младшего возраста

The development of creativity in the classes in the art studio "The mood" at the younger pupils

***Аннотация:** Автор рассматривает проблему формирования и развития креативности на занятиях в изостудии в образовательной организации дополнительного образования. Как показывает практика, креативность – качество, активно формирующееся в процессе творческой деятельности, а рисование является одной из наиболее увлекательных для детей и подростков форм творческой деятельности. Соблюдение педагогом необходимых условий организации творческой деятельности обеспечивает эффективность формирования и развития креативности у обучающихся.*

***Abstract:** The author considers the problem of the formation and development of creativity in classes in the art studio in the educational organization of additional education. As practice shows, creativity is a quality that is actively formed in the process of creative activity, and drawing is one of the most fascinating forms of creative activity for children and adolescents. Observance of the necessary conditions for the organization of creative activity by the teacher ensures the effectiveness of the formation and development of creativity among pupils.*

***Ключевые слова:** креативность, дополнительное образование, занятия в изостудии, дети младшего школьного возраста.*

***Key words:** creativity, additional education, classes in the art studio, children of primary school age.*

Креативность – в переводе с английского – создавать, творить. На бытовом уровне КРЕАТИВНОСТЬ – проявляется как смекалка – способность достигать цели, находить выход из ситуации необычным образом. В широком смысле креативность – остроумное решение, а в искусстве – способность изобразить необыкновенно то, что принято считать обычным.

В младшем школьном возрасте формируется психологическая основа для развития креативного мышления, которое способствует осознанному получению знаний и стремлению к их самостоятельному «добыванию», умению применять их в практической деятельности.

Креативность делает процесс мышления интересным, увлекательным, результативным.

Рисование для детей – это развитие многих важнейших способностей:

1. Координация движения – рука – глаз;
2. Сенсорика (чувственное восприятие: цвета, текстуры, красок, бумаги)
3. Мелкая моторика (интеллект на кончиках пальцев) – которая включает в работу важные отделы головного мозга, в том числе – речевой центр.

Креативные способы рисования способствуют взрослению, потому что позволяют без страха, не боясь последствий, пробовать и рисовать, познавая себя и свои возможности.

Знакомство с новыми необычными, креативными техниками – это сочетание привычных материалов с другими (воск и краска, сангина и уголь, красители и другие материалы), что позволяет расширить практические возможности ребенка, развивает пространство воображения, творческие способности, способствует формированию эстетического вкуса, развивает фантазию, а рисунки детей более выразительными и оригинальными.

В своей работе с детьми применяю типовые приемы фантазирования и развития творческого воображения:

1. Очеловечивание природных объектов.
Антропоморфизм (говорящие грибочки).
Темы работ: «Грибная поляна». «Птичья столовая»
2. Рисование на мятой бумаге или тампоном из мятой бумаги – штампик (небо, трава, цветы и т.д.).
Темы работ: «Зимний полдень», «Дары осени – пейзаж»
3. Техника рисования по мокрому (акварель).
Темы работ: «Какого цвета снег», «Зимний вечер», «Прогулка в лесу»

4.Рисование одним росчерком – без отрыва от бумаги (упражнения для письма).

Такие занятия направлены на раскрытие творческого потенциала и творческих способностей детей средствами изобразительного искусства с использованием различных художественных и природных материалов (краски, листья, цветы и т.д.). Это помогает развивать эмоциональную отзывчивость детей в художественной деятельности, которые учатся воплощать свои наблюдения, творческие идеи или замыслы.

Для успешного креативного воспитания в изостудии следует обязательно выполнять следующие условия:

1.Благоприятная психологическая обстановка для занятий ребенка, в которой всегда находятся слова поддержки для новых творческих впечатлений.

2.Для учащихся создана определенная программа, но она не является неизменной константой и может корректироваться в зависимости от особенностей данного конкретного ребенка или ситуации.

3.Занятия проходят в обстановке сотрудничества (сотворчества) педагога и ученика, «живого» общения, поощрения инициативы, уважения собственных идей и стремления к нестандартному мышлению.

4.Широкий диапазон творческих задач, решение которых приносит радость преодоления, радость открытия, радость творчества.

5.Задачи используются в порядке возрастания сложности: постепенное возрастание трудности задач позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно

6.При решении задачи ребенку помогает педагог, активно включая при этом его слух, зрение, осязание. Используются на занятиях: музыка, прочитываются стихи и рассказы, иллюстрации и репродукции, реквизитные материалы (предметы быта, фрукты, овощи, драпировка)

Композиционное задание «Дерево» – одно из любимейших заданий, работая над которым можно обо многом задуматься, многое понять и многому научиться. Неспроста существуют такие понятия, как «Дерево жизни», «Дерево познания»,

«Генеалогическое дерево». Это взаимодействие всех природных стихий (воды, земли, солнечного тепла, воздуха) и символическое сочетание прошлого (корни), настоящего (ствол), будущего (ветви). Эту тему можно разложить на несколько этапов (занятий):

I занятие – в качестве теста (по рисункам сделать вывод о способностях детей, как смешивают цвета, как рисуют ствол и т.д.).

II занятие – на пленэре (рассмотреть формы деревьев, потрогать ствол, понюхать листья, увидеть разнообразие цвета).

III этап – творческая работа (в зависимости от времени года и состояния погоды) «Мое дерево», «Дерево под дождем», «Одинокое, грустное и т.д. дерево».

Такая поэтапная работа очень результативна и в рисунке, в живописи, когда воспитанники с удовольствием решают поставленные задачи, используя и совмещая различные техники исполнения (уголь и сангина, акварель и красители и т.д.). Это результат воспитания и формирования креативности в процессе обучения, который появляется главным образом:

- в цветах;
- формах;
- технике исполнения.

Таким образом, можно утверждать, что занятия по изобразительному творчеству в системе дополнительного образования имеют свою специфику, оказывающую влияние на развитие творческих способностей обучающихся: предоставляют возможность каждому проявить свою индивидуальность, получить множество вариантов решения одной задачи, формируют художественное видение окружающего мира. Полученные результаты в ходе итоговой проверки творческих работ обучающихся свидетельствуют о том, что предложенные методические разработки и условия развития креативных способностей детей являются эффективными и могут быть использованы в работе как с младшими обучающимися, так и со старшими возрастными группами.

Литература

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития – Казань; издательство Казанского университета, 2004.
2. Дружинин В.Н. Психология: Учебник для гуманитарных вузов СПб; Питер, 2009. 2-ое издание
3. Лук А.Н. Психология творчества, М.: Академия, 2008.
4. Ткаченко Е.И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 2005.

Сведения об авторе: Ожигова Вера Антоновна – педагог дополнительного образования, МБОУДО ДТДМ «Истоки», г. Сергиев Посад.

About the author: Odgigova Vera Antonovna - additional education teacher, MBOUDO DTDM "Sources", Sergiev Posad

e-mail: obm.tb@rambler.ru

В. Л. Апасова /Сергиев Посад, МБОУ ДО ДТДМ «Истоки»/

Развитие креативности у обучающихся посредством обучения игре на русских народных инструментах в ТО «Балалаечка»

The development of creativity in students through learning to play the Russian folk instruments in CA "Balalaechka"

***Аннотация:** Автор исходит из широкого понимания креативности и полагает, что она при грамотной организации со стороны педагога, способна развиваться в любой сфере. Одним из убедительных подтверждений этого является деятельность творческого объединения «Балалаечка», в котором дети и подростки обучаются игре на русских народных инструментах. Обучение игре на инструментах в ансамбле народных инструментов «Балалаечка» помогает обучающимся развивать творческие умения в восприятии, исполнении, размышлении о музыке, знать азы истоков народного творчества.*

***Abstract:** The author proceeds from a broad understanding of creativity and believes that at the competent organization on the part of the teacher it is able to develop in any area. One of the compelling evidence of this is the work of the creative association "Balalaechka", in which children and adolescents are taught to play the Russian folk instruments. Learning to play instruments in the ensemble of folk instruments "Balalaechka" helps students to develop creative skills in perception, performance, meditation of music, know the basics of the origins of folk art.*

***Ключевые слова:** креативность, дополнительное образование, дети и подростки, обучение игре на русских народных инструментах.*

***Key words:** creativity, additional education, children and adolescents, learning to play the Russian folk instruments.*

Креативность (от английского «create» («творить», «создавать»)) – это творческие способности человека, которые помогают ему создавать и воплощать в жизнь новые идеи, не вписывающиеся в традиционные схемы.

Креативность может пригодиться в любой области. Например, в посещении обучающимися музыкальных творческих объединений, в обучении игре и на русских народных инструментах: домре, балалайке, ложках, трещотках, рубели, свирели, бубне, куклях, мельнице и других. В творческом объединении «Балалаечка» учащиеся обучаются игре на этих народных инструментах. Даже при наличии определенных схем обучения можно столкнуться с труднообучаемостью отдельных обучающихся. Стандартные схемы преподавания не работают, нужен творческий подход. Поэтому обучение игре на инструментах может способствовать развитию креативности у обучающихся. Ценность творчества заключается не только в результативной стороне, но и в самом процессе творчества. Музыкальное искусство – самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующее внутренний мир ребенка.

Начальный период обучения считается важнейшим в приобщении к прекрасному. Основной целью обучения игре на народных инструментах в то «Балалаечка» является научить обучающихся владеть игрой на русских народных инструментах. В творческом объединении занимаются учащиеся от 7 до 14 лет. Программа обучения рассчитана на три года. В первый год обучения учащиеся изучают азы музыкальной грамоты, учатся правильно держать инструменты, извлекать первые звуки на инструментах, заучивать нотный текст и ритмический рисунок в пьесах, учатся слушать друг друга. К концу учебного года учащиеся полностью справляются с программой. На втором году обучения учащиеся продолжают изучать музыкальную грамоту, осваивать другие приемы игры на таких инструментах, как домра, балалайка, работать над звукоизвлечением на этих инструментах. В программу обучения включены пьесы уже посложнее, с которыми учащиеся вполне справляются. На третьем году обучения учащиеся уже достаточно хорошо владеют игрой на инструментах, умеют держать темп, самостоятельно разбирать нотный текст в произведениях, слушать друг друга, в пределах программы знают темы, пройденные по теории музыки.

С обучающимися объединения я провожу беседы, классные часы, на которых рассказываю им об известных исполнителях на народных инструментах, об истории русских народных инструментов. Через прослушивание записей и просмотр видео выступлений знакоблю их с игрой ансамблей и оркестров.

Игра на инструментах – интересная и полезная музыкальная деятельность детей, которая позволяет украсить жизнь ребенка, развить его стремление к творчеству. В процессе обучения игре на инструментах хорошо формируются слуховые представления, чувство ритма, темпа, динамики, тембра. Развивается самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность. Инструментальное музицирование вызывает восторг и радость у учеников, желание попробовать свои силы, поэтому эта деятельность так важна для общего музыкального и творческого развития.

Развитие креативности обучающихся – актуальная задача в современной педагогической практике. Творческое развитие теснейшим образом связано с искусством. Обучение игре на инструментах в ансамбле народных инструментов «Балалаечка», помогает обучающимся развивать творческие умения в восприятии, исполнении, размышлении о музыке, знать азы истоков народного творчества. Занятия народным искусством требует от детей культурного, интеллектуального поведения, воспитания трудолюбия, хорошего отношения к окружающим.

Литература:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Изд. 2-е, М., 2001. – 96 с.
2. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Исследование креативности в науке и искусстве. // Вопросы психологии. 1999. № 2, 93 с.
3. Имамединова, Р.Я. Креативные способности детей /Р.Я.Имамединова //Одаренный ребенок. - 2006. №6. С. 99-101.

4. Креативный ребенок: диагностика и развитие творческих способностей /сост. Т.А. Барышева, В.А. Щекалов и др. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. 416 с.

Сведения об авторе: Апасова Валентина Леонидовна – педагог дополнительного образования, МБОУДО ДТДМ «Истоки», г. Сергиев Посад.

About the author: Apasova Valentina Leonidovna - additional education teacher, MBOUDO DTDM "Sources", Sergiev Posad.

e-mail: apasova.valentina@yandex.ru

«Надень кроссовки, педагог!» (Преподаватель изящной словесности в процессе мотивации школьников к художественному творчеству)

«Put on sneakers, a teacher!» (Teacher of elegant literature in the motivation of schoolchildren for artistic creativity)

***Аннотация:** Улучшить ситуацию в области чтения художественной литературы невозможно без изменения отношения к преподаванию литературы. На смену учителю, транслятору знаний, должен прийти педагог, помощник, одновременно модератор и соучастник творческой деятельности, активно использующий возможности медиасреды.*

***Abstract:** Improve the situation in the field of reading fiction is impossible without changing attitudes toward the teaching of literature. To replace the teacher, the knowledge translator, a teacher, assistant, at the same time a moderator and an accomplice in creative activity, actively using the media environment, should come.*

***Ключевые слова:** мотивация школьников к творческой деятельности, изящная словесность, написание сочинения, креативность.*

***Key words:** motivation of schoolchildren for creative activity, elegant literature, writing essays, creativity.*

С полулегендарного восклицания «Эврика!» в жизни человечества начинается история взаимоотношений человека творческого и общества. Нелишне вспомнить, что выскочивший из ванной Архимед вызвал шок у своих сограждан, не склонных разделять восторг своего гениального современника перед неожиданной простотой открытия.

«Не дай Бог жить в эпоху перемен!» – с этой древнекитайской мудрости в историю человечества приходит понимание страха перед изменениями в обществе.

Рождались, расцветали и умирали царствия, приходили и уходили цивилизации, но для педагогов, принадлежащих к одному из самых значимых слоёв общества, всегда сохраняли своё непреходящее значение страх перед

переменами, наиболее остро чувствующийся на рубеже эпох, и конфликт между творческим и консервативным началами.

Столетия, а если брать шире – весь общеевропейский контекст, а это тысячелетия, – данные «страхи» определяли образовательную парадигму. Но сейчас начинается принципиально новая история, кардинально отличная от того, что было в прошлом. Перемены стали частью нашей действительности. Мы живём в условиях постоянно меняющегося окружения, перемены из следствия стали частью процесса, а творчество становится не неким спорадическим актом, а неотъемлемым свойством всего образовательного процесса. В этом убеждает анализ той, на первый взгляд, крайне неблагоприятной реальности, которая окружает учителя словесности.

Три года подряд автор входит в число экспертов ФГБОУ ВО «Высшая школа экономики» (далее ВШЭ), одного из самых престижных на сегодняшний день высших учебных заведений России, по проверке итогового сочинения. Три года срок небольшой, однако позволяющий провести сопоставительный анализ подготовленности абитуриентов, оценить степень подготовки лучших старшеклассников России. Данный мониторинг стал очень важным звеном в оценке как собственной деятельности учителя-словесника, так и в глобальном понимании основных тенденций развития образовательной системы.

2010-е гг. для многих словесников прошли под знаком борьбы за «возвращение сочинения». Осознав потерю учениками главного навыка – создания связного текста, учителя словесности приняли решение вернуться к забытому формату – Итоговому сочинению. Предложение профессионалов было одобрено государством, и вот в декабре 2014 года были написаны первые работы. Важное уточнение, автор тогда также работала в выпускном классе и должна была в очень короткий срок придумать свою методику подготовки. Положение усугублялось тем, что это были ученики школы при Консульстве РФ, обучающиеся как очно, так и заочно, а кроме того, степень их речевой подготовки была крайне различной. Что бы сделал среднестатистический учитель в этой ситуации? Конечно, взялся бы за банальное натаскивание, а

конкретно, за создание более-менее подходящей под пресловутого «среднего ученика» готовой матрицы. Однако матрицы стали появляться в интернете буквально сразу после объявления сроков будущей работы. Но их очевидная избитость и доступность отвращала как преподавателя, так и учащихся. Тогда было принято решение не ломать программу, а сменить методические приемы, сделав ставку на ежедневную письменную работу, выполняемую дома после устного проговаривания концепции на уроке. Заочникам каждую неделю предлагались возможные темы, отчеты по которым присылались на почту, проверялись преподавателем, и результат сопровождался краткой рецензией.

Когда летом мы приступили к проверке «зимних опусов», настроение экспертов было еще достаточно оптимистичным. Почти половина работ абитуриентов ВШЭ приятно поразила оригинальностью, широтой охвата литературного материала, свободным владением искусствоведческой терминологией и, главное, широтой поиска. И пусть другая половина удручала своей безграмотностью, но даже и эти работы не были написаны под копирку, даже в них прорывались отчаянные попытки смелой интерпретации, поиски актуального смысла.

И вот прошло три года. В «закрытой группе» эксперты с грустью констатируют: безграмотных работ практически нет, ошибок абитуриенты не допускают. Но едва ли не все работы написаны по одному лекалу. И удручает даже не то, что это клише позаимствовано из сочинения ЕГЭ по русскому языку. В конце концов, трехчастная композиция – классика жанра. С грустью приходится констатировать, что ставка на банальность и безликость, по мнению авторов – гарантия успеха. Конечно, далеко не все выпускники ко времени написания сочинения твердо уверены в выборе вуза. Далеко не все знают, что их работы могут им принести дополнительные 10 баллов при поступлении. Программа-минимум – получить зачет, а для этого не стоит изобретать велосипед. Наши прагматичные дети научились раскладывать свои силы на весь марафонский забег в выпускных классах. Резонно посчитав подготовку к ЕГЭ более важной, они не стали расширять список своих литературных

предпочтений, не попытались отточить литературный стиль, не решились на острые и актуальные реплики. Все очень гладенько и... скучно до зевоты. Эти юные старички могли бы дать фору абитуриенту 70-80-х.

Таковы реалии времени, констатация грустного факта. Попытаемся проанализировать причины и наметить возможные пути выхода из кризиса.

Ввиду отсутствия в обществе запроса на творческую оригинальность и одновременно главенствующую выхолощенность идеологических трактовок, выпускник сталкивается с дилеммой: искренняя самопрезентация или проходное графоманство. Подобный риторический вопрос приводит к однозначному решению. Слишком дорогим может оказаться для семьи выбор в пользу креативности.

Тогда как сохранить мотивацию для творческой самопрезентации? Что может предпринять учитель?

1. вспомнить, что он не только учитель русского языка и литературы, но прежде всего преподаватель изящной словесности, а значит, может и должен показать магию слова, почувствовать непреходящую ценность художественного творчества. Кроме того, это предполагает постоянную работу над словом и речью каждого члена педагогического коллектива; расширение глоссария, общая убежденность в главенстве науки, противостояние мракобесию; постоянное интеллектуальное и творческое развитие самого преподавателя; знакомство с наиболее важными явлениями современной культуры и искусства, участие в профессиональных конференциях, круглых столах.

2. Перестроить учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся, как и сам педагог, находились в постоянном творческом поиске. Это никоим образом не подмена программы, это скорее её уточнение, предполагающее несколько практических мер:

- 1.) Обязательное предложение творческих заданий, помимо предусмотренных программой. Это может быть блог литературного героя или писателя, презентация собственного сборника произведений поэта с

вступительной статьей и собственным оригинальным оформлением, каллиграммы, пиар-компания книги, интервью и т.д.

2.) Для заучивания произведений будут уместны как классические формы: инсценировка, спектакль, трейлер, бук-трейлер – так и баттлы на знание текстов поэта. Когда-то в подобных баттлах участвовала и автор статьи.

3.) Баттлы на заданную тему. Это те же дебаты, но в стихотворной форме. Рэп-культура переживает сейчас невероятную популярность. И феномен самого известного из исполнителей – Оксимирона – не может не заинтересовать подростков. Главное его отличие – это реминисценции и аллюзии из многовековой литературной традиции. Мирон Федоров родился в Петербурге в семье физика-теоретика и библиотекаря, окончил Оксфорд, великолепно разбирается в искусстве, как в классическом, так и в актуальном. Самое сложное для учителя-словесника обычно увлечь своим предметом юношескую часть аудитории, и вот как раз brutальный поэтический талант рэпера здесь может оказать неоценимую помощь. Следует отметить, что лишь за одну ночь после опубликования баттла Оксимирона с Гнойным он набрал почти 2 миллиона просмотров. И это лучшая прививка от использования обесцененной лексики. В отличие от других исполнителей, Оксимирон подавляет своего оппонента не нецензурной лексикой, а отсылкой к культурному коду, яркой и неизбитой рифмой, парадоксальным сравнением, цитированием поэтов-классиков.

4.) Инициативы с выпуском как устного, так и письменного журнала или газеты. Решение Министерства образования и науки РФ – создать в каждой школе телестудию. Почему это важно для развития вербальных способностей детей? Автор статьи окончила Школу телевидения и несколько лет проработала редактором психологического ток-шоу на одном из каналов. Самая большая трудность как при написании сценария, так и в работе ведущих – это доступным языком изложить сложные проблемы. Кроме того, создание собственного телепродукта требует не только высокого уровня культуры речи, но и навыков программирования, визуальной культуры, имиджологии, психологии.

3. Создание творческой культурной среды в учебном заведении. Доброжелательная атмосфера, постоянные экскурсии в театр, кино, музеи, возможность публичной рефлексии.

4. Вовлечение родителей в творческий процесс, приглашение на все творческие конкурсы и мероприятия, мотивация к развитию школьного коллектива, анкетирование, приглашение в члены жюри как заочных, так и очных творческих конкурсов.

5. Сопровождение и создание интеллектуальной и творческой траектории развития каждого ученика. Логистика лекториев.

Вызовы времени, по мнению известного психолога А. Г. Асмолова, озвученные им в 2017 году в одной телевизионной программе, – это сложность, многообразие и неопределенность. Сохранить авторитет у учеников только провозглашением прописных истин уже не получится. Можно сетовать на нехватку времени, субъективизм родителей и администрации, пристрастность аттестационных комиссий. Но самое важное сейчас – не проиграть сражение за подростка. Так называемая «школота» вышла весной 2017 г. на улицы потому, что не видит авторитетов среди обучающихся и ищет их среди разномастных политиков. В школе политике не место. Лишь кропотливая работа над словом, образом, эстетической концепцией может вернуть первостепенное значение Просвещению. И на этом поле учителю-словеснику альтернативы пока нет. А значит, пора спуститься с высоких кафедр, надеть кроссовки и отправиться на марафон поиска вечных смыслов и гуманитарных концепций, осознав и приняв, что педагогика не может быть в отрыве от реальности, что она нуждается в постоянном обновлении, и с переменами бессмысленно бороться – они часть нашей жизни.

Литература

1. Ольга Васильева рассказала о планах по развитию школьного телевидения // Учительская газета. – 13 июля 2017 года.

2. Сенновская Е.Н. Сочинение: взгляд вузовского эксперта. // Первое сентября. Литература, 2015, № 12. С. 49-50.
3. Сенновская Е.Н. Я не знаю человека, который лучше меня знает, как мне работать... // Первое сентября. Литература, 2015, № 9. С. 19.
4. Кочергина Ирина. Невеселые итоги итогового сочинения // Учительская газета. – 18 июля 2017 года.

Сведения об авторе: Сенновская Елена Николаевна – учитель русского языка, литературы и риторики, ГБОУ школа № 1208 (Москва)

About the author: Sennovskaya Elena Nikolaevna – teacher of Russian language, literature and rhetoric, GBOU number 1208 (Moscow)

e-mail: sennovskaya@yandex.ru

Театральное искусство в развитии одаренности старших подростков в условиях образовательного пространства колледжа

Theatre arts in the development of giftedness of senior pupils in the conditions of educational space of college

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития одаренности старшеклассников средствами театрального искусства. Автор на примере междисциплинарного учебного проекта по литературе «Наше будущее – школа-студия МХАТ» (2009-2013)» показывает, как театральное искусство способствует раскрытию интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей, рассматривает пути выявления, педагогическое сопровождение, профессиональное консультирование и создание условий для достижения каждым подростком своих собственных успехов.

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.7452.2017/8.9).

Abstract. This article is devoted to the development of gifted high school students by means of theatrical art. The author on the example of the interdisciplinary academic project in literature «The School-Studio of the Moscow art theatre: 2009-2013», promoting the intellectual and creative potential of gifted children, examines ways of identifying, pedagogical support, professional consulting and creating the conditions to reach by each teenager his own success.

The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia (number for publications 27.7452.2017 / 8.9).

Ключевые слова: театральное искусство, диалог искусств, театр на уроке литературы, моноспектакль на уроке литературы, интеллектуальный и творческий потенциал, творческое развитие, педагогическое сопровождение, профессиональное консультирование.

***Keywords:** theatre arts, dialogue of arts, theatre literature class, a solo performance at the lesson of literature, intellectual and creative potential, creative development, pedagogical support, professional counseling*

Феномен одаренности и условия ее развития в рамках учебно-воспитательного процесса уже более столетия остается в числе важнейших задач для российской (Л.С. Выготский, В.Д. Голубева, А.М. Матюшин, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Н.С.Лейтес,В.Д.Шадриков, Н.Б. Шумаков, Е.И. Щепланова и др.) и мировой (Ф. Баррон, А. Бине, Ж. Брюно, Ф. Гальтон, Дж. Гилфорд, К. Тейлор, П. Торрес, В. Штерн и др.) гуманитарной науки.

Развитие художественной одаренности (в частности, театральной) учащихся в условиях инновационного образовательного пространства является одним из приоритетов не только психолого-педагогической науки, современной общеобразовательной школы, но и государственной политики, в программных документах которой все чаще акцентируется внимание на важности изучения интеллектуального и творческого потенциала. Так, в президентской «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (2012) говорится о необходимости создания в РФ эффективной системы образования, направленной на «обучение, воспитание, развитие способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации» [4]. В конце XX века Г.Г. Дадамян отмечал, что «в массовом эстетическом сознании результат художественной деятельности признается как факт искусства, если существует социально одобренная и разделяемая большинством концепция, объясняющая его как факт искусства» [1, с.25]. Эта мысль была реализована в проекте «Концепции школьного филологического образования в России» (2013), говорящего о «возможности формирования в обществе устойчивой гуманитарно-культурной среды, в которой литература вместе с другими эстетическими феноменами, а также русским языком как важнейшим средством общения и самого бытия литературы будут занимать ведущие позиции» [2, с. 16].

Составной частью гуманитарно-культурной среды является создание творческого пространства образовательного учреждения, направленного на диалог искусств – литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, архитектуры и др. Пространство «диалога искусств» мы рассматриваем как поле деятельности, создаваемое в учебном заведении, основной ценностью которого является творчество, влияющее на характер взаимодействия педагога и ученика, а также систему социальных, культурных, материальных условий, необходимых для самореализации в рамках учебной деятельности. В школе творческая среда на основе «диалога искусств» создаётся в рамках образовательного процесса, характеризующегося вариативностью, ситуацией выбора и успеха, ориентированного на создание индивидуальной образовательной траектории; учитывающего характер взаимодействия педагога и учащегося; систему ценностей; социальные, культурные и материальные условия.

Говоря о «диалоге искусств» (Г.Л. Ачкасова), нельзя не отметить то, что данная проблема, например, в частной методической области - урок литературы и драматический театр, в школьном литературном образовании имеет свою длительную историю. Эту проблему в разное время исследовали, предлагая свои методико-педагогические пути её решения: Т.Г. Браже, О.Ю. Богданова, Е.О. Галицких, Т.С. Зепалова, С.А. Леонов, М.Г. Качурин, В.Я. Коровина, Т.Ф. Курдюмова, В.Г. Маранцман, Н.С. Михайлова, И.А. Подругина, З.Н. Новлянская, Е.С. Роговер, З.Я. Рез, Л.А. Роткович, М.А. Рыбникова, В.Ф. Чертов, Е. Р. Ядровская и другие. Спектакль (моноспектакль), поставленный учащимися на уроке литературы, - не только искусство воспроизведения художественного текста, но и яркий пример диалога. По мнению Ю. М. Лотмана, «спектакль, с одной стороны, ведёт диалог с пьесой, но с другой – со зрителем. Это два разных диалога, и спектакль раскрывается в них по-разному» [3].

Надо заметить, что создание условий для достижения каждым подростком своих собственных успехов являлась одной из приоритетных задач учителя литературы во все времена. Например, Булат Окуджава в бытность преподавателем литературы всячески поддерживал творческие устремления

своей ученицы Тамары Семиной – будущей звезды советского кинематографа. Его учительская позиция («поддержать, чтоб не закрыть путь к творческому развитию») по отношению к своим художественно-одаренным ученикам и в настоящее время является образцом педагогической поддержки. Объективности ради следует отметить и то, что актерская профессия – уникальная с точки зрения реализации своих творческих способностей. Многие выдающиеся деятели современного театра начинали свои первые шаги к сценическому поприщу на уроке литературы (Олег Табаков, Сергей Безруков) или школьных мероприятиях (Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Александр Лазарев). И это вполне объяснимо, ведь литература и театр – два вида искусства, общим для которых является художественное *Слово*.

Каковы же пути выявления, педагогического сопровождения, профессионального консультирования для достижения каждым старшеклассником своих собственных успехов на уроке и внеклассной деятельности по литературе? Рассмотрим на конкретном примере.

Два 15-летних подростка – Елизавета С. и Евгения Н. – с детских лет мечтали об актерском поприще. Но по семейным обстоятельствам в 2009 г. после 9 классов школы они оказались на первом курсе (аналог 10 класса общеобразовательной школы) ОГБОУ СПО «Смоленский колледж легкой промышленности и индустрии моды». Но мечты о театральном ВУЗе не оставляли. Они надеялись, что знания по литературе (т.к. 1-й этап вступительных испытаний в школу-студию МХАТ состоит из художественного прочтения литературных произведений – стихотворения, басни, отрывка из прозы), а также в области исторического и театрального костюма, приобретенных в стенах СКЛПиИМ, помогут им в 2013 г., после окончания колледжа, поступить на актерское отделение школы-студии МХАТ.

Совместно с преподавателем литературы, которая одновременно являлась и художественным руководителем студенческого театра СКЛПиИМ «Театр и мы», они разработали междисциплинарный социально-значимый учебный проект «Наше будущее – школа-студия МХАТ» (2009-2013), представляющий собой

индивидуальную программу саморазвития. Преподаватель литературы взяла на себя функции главного консультанта проекта. Профессиональное консультирование в рамках учебного проекта рассматривалось как способ индивидуальной работы, базирующееся на диалоге с подростком по поводу решения социально-значимой для него проблемы, создающее условия для реализации его индивидуальности и индивидуального жизненного опыта в проектной деятельности. В качестве профессиональных консультантов также привлекались специалисты в той или иной области знания, которая подлежала изучению в конкретный на тот момент этап работы над проектом (в частности, большую помощь оказывала заведующая литературно-драматической частью Смоленского государственного драматического театра имени А.С. Грибоедова).

Эпиграфом к данному учебному проекту стали слова В.Г. Сахновского - знаменитого педагога и режиссера, поставившего во МХАТе спектакли по русской классике – с В.И. Немировичем-Данченко «Дядюшкин сон» по Ф.М. Достоевскому (1929) и «Анна Каренина» по Л.Н. Толстому (1937), с К.С. Станиславским «Мертвые души» по Н.В. Гоголю (1932): «Если мы не хотим продолжать скучных разговоров о том, что есть «система» и верно лишь через физические действия обретать правду на сцене, если не хотим наполнять копотью этих споров свою грудь, глубоко вдыхающую свежий воздух искусства, и если вместе с тем нам несносна легкость мыслей людей, бросающих фразы о том, что все пересмотрено, перевидено, надоело, что порыв и натура все спасут и все вывезут, что мысль сушит, ирония развинчивает, а традиции облагораживают, надо быть принципиальным, крепко стоящим за свое искусство, надо бороться за свое завтра и укреплять его. И тогда посмотрим, кто победит: ломающие ли традиции и строгие к тому, что исполнять со сцены, или те, кто призывает к театральным традициям и спешит «играть» все, что удобно играть» [6, с. 162]. Проектантки свою индивидуальную учебную траекторию в рамках образовательного пространства построили таким образом, чтобы максимально развить свои творческие способности, которые необходимо будет продемонстрировать на профессиональном испытании: наличие здорового

голоса и музыкального ритма, отсутствие органических недостатков речи, четкость дикции; пластичность и координация движений.

Реализация себя на драматической сцене – «сверхзадача», которая на протяжении длительного времени обеспечивала глубокую, преданную любовь проектанток к будущей профессии. Начиная с первых дней учебы в колледже, они углубленно изучали русскую классическую литературу и драматургию на уроке литературы, историю русского драматического театра в рамках литературно-театрального факультатива «Биография века» и театроведческой и литературоведческой секциях научного студенческого общества СКЛПиИМ, участвовали с докладами и публикациями на литературно-театральную тематику в различных студенческих научных конференциях; участвовали в качестве актеров и режиссеров в постановках студенческого театра, ставили спектакли и моносpectакли для уроков литературы по программным произведениям («Война и мир» Л.Н. Толстого, «Вий» Н.В. Гоголя, «А зори здесь тихие...» Б.Л. Васильева и др.), участвовали в различных театральных фестивалях, становясь лауреатами и дипломантами; посещали профессиональные спектакли Смоленского государственного драматического театра имени А.С. Грибоедова; посещали различные литературно-театральные экскурсии; провели Благотворительную акцию «Красные носы» по сбору денежных средств для фонда «Артист»; после 1-го курса участвовали в смоленском кастинге в театральную школу Олега Табакова, получив от актрисы А.Ю. Гуляренко (заведующей учебной частью школы О.П. Табакова) высокую оценку их творческим способностям.

Школа О. П. Табакова – среднее профессиональное заведение, является, по мнению многих преподавателей литературы, уникальным ориентиром для актерски одаренных и творчески мотивированных подростков среднего возраста. «Принципиальным отличием нашего актерского колледжа стало то, что в течение года педагоги сами колесят по стране в поисках юных талантов. А то, что театр нуждается в самородках из глубинки, и начинать учиться актерскому мастерству надо непременно сызмальства, – это мое давнее убеждение» [5], - считает О.П. Табаков, основатель и художественный руководитель школы.

Актерское мастерство в школе преподают О.П. Табаков, В.М. Егоров, А.Ю. Гуляренко, С.В. Угрюмов, И.В. Шибанов, Я.Е. Колесниченко, А.В. Лаптева, Ю.А. Кравец, М.А. Лобанов, М.М. Хомяков. Первый набор в школу Табакова в Смоленске проходил, когда учащиеся уже не подходили по возрасту (им было 16 лет). Но, проявив упорство в достижении своей цели, они попали на прослушивание к А.Ю. Гуляренко, и, как признавались девушки после кастинга, – это был удивительный и незабываемый актерский опыт на пути к своей мечте.

К сожалению, в силу непреодолимых обстоятельств, связанных с личными жизненными обстоятельствами, реализовать последний этап проекта – поступление в школу-студию МХАТ девушкам, несмотря на необычайную целеустремленность, эмоциональность и подвижный темперамент - важнейшие компоненты, составляющие актерскую одаренность, не удалось. Но полученные знания по учебной дисциплине «Литература» и внеклассной литературно-театральной деятельности привели к высоким баллам по ЕГЭ и весьма достойному «портфолио творческих достижений» (список публикаций, программки и афиши спектаклей, в которых участвовали проектантки, многочисленные дипломы и благодарности за участие в театральных фестивалях, студенческих конференциях, благотворительных акциях и пр.), что позволило девушкам поступить в ВУЗы гуманитарной направленности.

Литература

1. Гуревич П.С. Философия культуры. - М.: Аспект пресс, 1995.
2. Дощинский Р.А. О целях и задачах Концепции школьного филологического образования в России. - Литература в школе. - 2015. - №3.
3. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. - М.: Гнозис. Издательская группа «Прогресс», 1992.
4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов [Электронный ресурс] / Официальный сетевой ресурс «Президент России». - Режим доступа: <http://kremlin.ru/news/14907>
5. Московская театральная школа Олега Табакова [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tabakovschool.ru> (дата обращения: 05.08.2017).

6. Сахновский В.Г. Мысли о режиссуре. - М. - Л.: Искусство, 1947.

***Информация об авторе:** Гальчук Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»*

***Information about the author:** Galchuk Olga V., the candidate of pedagogical Sciences, researcher of the laboratory of literature and theater of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education»*

***e-mail:** olgagalchuk@mail.ru*

Научное издание

Развитие креативности детей и подростков в условиях дополнительного образования

Сборник научных трудов

Составители:

Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ ИХОиК РАО, кандидат искусствоведения.

Касимова Татьяна Александровна, директор ДТДМ «Истоки», почётный работник общего образования РФ

Поль Дмитрий Владимирович, доктор филол. н., профессор, ФГБОУ ВО МПГУ

Дизайн обложки:

Е. Н. Лиханова

Подписано в печать 26.09.2017

Формат 60x90/16.

Гарнитура Times New Roman.

Тираж 1000 экз. Заказ № .

Редакционно-издательский отдел

Для заметок