

Кара Ж.Ю., Омельяненко Е.В., Куприянова Л.В.

Вопросы художественной одаренности: мастер-класс

«У встречных путей Прошлого и Будущего»

Работа выполнена в рамках федерального проекта «Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одарённости у детей и подростков на базе центра при крупном университете, расположенном в Южном или Северо-Кавказском федеральном округе» (РОСТ НИЧ 804).

Статья посвящена одной из самых интересных проблем современности – одарённости. Рассматривается практический выход по работе с художественно одарёнными детьми в рамках «Южного Регионального Центра развития одаренности ЮФУ». Данное мероприятие носило характер открытого урока (интегрированный мастер-класс) с участием школьников г. Ростова-на-Дону, наглядное объяснение и демонстрация методов, технологий и способов работы для учителей и преподавателей, средних (общих), специализированных и высших учебных заведений обычного и специализированного типа.

Ключевые слова: *художественная одаренность, изобразительные способности, литературные способности, интегрированный мастер-класс, направления художественно-эстетического развития.*

Происходящие в России изменения в XXI в. дали шанс созданию новой системы образования, ориентированной не столько на формирования определенного уровня знаний, умений и навыков, сколько стремящейся инициировать те адаптационные механизмы, которые позволят каждому реализовать свои потенциальные возможности и добиться именно тех успехов, которые в наибольшей степени соответствуют его личностным ожиданиям и ценностным ориентациям. В Национальном проекте «Наша новая школа» отмечается, что необходимо создать как специальную систему поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для проявления способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. В свою очередь, согласно принятому «непрерывному образованию», где говорится об обучении взрослых на протяжении всей жизни человека, и соответственно возможности развития и проявления способностей и творческой активности в любом возрасте. Под категорию взрослых попадают и студенты (возрастная группа от 21 года) и остальные взрослые. Таким образом, образовательная среда при этом должна стать тем реальным пространством, которое иницирует личностное развитие человека, побуждает его к развитию личностного потенциала, а также предоставляет возможность выстраивать собственную систему отношений с миром и окружающими, способствуя творческому и интеллектуальное саморазвитию в любом возрасте.

Перед педагогической наукой и практикой встает проблема – разработка эффективных моделей педагогического стимулирования потенциальных возможностей одаренных детей и подростков и взрослых, адекватных приоритетным целям образовательной политики нашего государства – развитию человека нового поколения, ориентированного на ценности гражданского общества и подготовленного к ситуации конкурентного взаимодействия на рынке интеллектуальных и креативных услуг, как на отечественном, так и на международном уровнях.

По мнению И.В. Абакумовой, «сложность проблемы работы с одаренными детьми на личностно-ориентированном уровне заключается в том, что и в общей психологии, и в дифференциальной психологии, и в педагогической психологии зачастую отсутствуют те факторы, которые индицируют наличие личностного компонента и определяют уровень задействованности личности ребенка» [1]. Проблематика одаренности продолжает находиться в центре научного и общественного интереса. Активность способного и одаренного ученика ориентирована на обращение к возможностям социальной и образовательной среды. В этих целях на передний план выходят задачи развития и сохранения творческого потенциала общества. Выявление и сопровождение одаренных детей, реализация нового программного содержания, качество общего образования, введение новых форм работы является важной государственной задачей.

Что же представляет собой художественная одаренность ребенка? Чаще всего нам доводится наблюдать проявления именно художественной одаренности. Творческий путь художественно одаренных детей начинается, как правило, в специальных школах, кружках, студиях. Становясь старше, эти дети добиваются высоких достижений в области художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, театральном искусстве. Однако блестящие результаты вряд ли были бы возможны, если бы способности детей с ранних лет не признавались и не уважались взрослыми. Да и сами дети уделяют много времени и энергии упражнениям и достижению мастерства в своей области. Художественная одаренность ребенка проявляется в разных областях искусства. Творческий рост маленького музыканта, художника, поэта, танцора имеют отличия друг от друга. А подход к обнаружению одаренности и воспитанию ребенка с выдающимися способностями характерен для всех случаев. При изучении детской художественной одаренности большое место занимает компонентный подход, исследованием которого занимались такие ученые, как Б.М. Теплов, Б.С. Мейлах, В.И. Кириенко, В.Л. Дранков, А.А. Мелик-Пашаев и др.

В настоящее время преобладает мнение (А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, А.А. Адаскина, А.Б. Никитина и др.) о целостности структуры художественной одаренности. Художественная одаренность имеет общечеловеческие и индивидуальные аспекты. На практике не всегда можно провести между ними четкую границу. Можно сказать, что в раннем возрасте все дети имеют высокий потенциал в любой сфере. Относительно художественной одаренности можно отметить, что юные

художники выдают из-под своей руки художественные произведения, и они уже обладают художественной ценностью. И что важно, в то же время работы остаются детскими, несут в себе узнаваемые черты своего возраста.

Применительно к изобразительной деятельности важно выделять содержание способностей, проявляющихся и формирующихся в ней, их структуру, условия развития. Изобразительное творчество – это отражение окружающего в форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Цель выполнения рисунка обязательно влияет на характер его выполнения. Созданный образ может выполнять разные функции, т. к. создается с разной целью.

Значимую роль относительно художественного творчества имеют психологические механизмы, такие как: возрастные особенности, эмоциональный настрой, потребности, мотивация, индивидуальные особенности, личностные особенности ребенка. В художественном образе сочетаются изображение и выражение, будь то живопись, литература или музыка, что придает деятельности художественно-творческий характер, определяет специфику ориентировочных и исполнительных действий деятельности, и определяет специфику способностей к данному виду деятельности.

Повысить уровень художественных, изобразительных способностей школьников в процессе изучения изобразительных техник можно, если использовать разнообразные изобразительные техники и материалы; задания разного уровня сложности; педагогические и психологические технологии, направленные на развитие изобразительных способностей школьников, образного мышления, творческого воображения, изобразительных навыков, личностных особенностей; диагностический материал, направленный на изучение развития изобразительных способностей детей школьного возраста.

Нас, авторов данной статьи, в большей степени интересует проблема как детской художественной одаренности, так и переход ко взрослости и, соответственно, возникновения одаренности у взрослых.

Художественная одаренность ребенка, как было отмечено выше, проявляется в разных областях искусства. Рассматривая на примере музыкальной одаренности (Б.М. Теплов) становление неординарного ребенка, мы хотим показать общие тенденции в развитии художественной одаренности. Конечно, творческий рост маленького музыканта отличается от проявления таланта юного художника, танцора или скульптора. Но подход к обнаружению одаренности и воспитанию ребенка с выдающимися способностями характерен для всех случаев. Музыкальная одаренность – это гармоничное сочетание яркой индивидуальности и выдающихся музыкальных способностей. Блестящий музыкальный слух, феноменальная память, пластичный, прекрасно скоординированный двигательный аппарат, невероятная обучаемость и титаническая работоспособность – «традиционные симптомы» музыкальной одаренности. Согласно другому представлению, музыкальная одаренность, как ей и полагается быть по изначальному смыслу слова, – дар божий. Выделяют три критерия оценки музыкальных способностей и одаренности[2].

Первый критерий из них можно назвать культурно-историческим. В каждой культуре в определенные исторические эпохи существовали музыкальные предписания с учетом конкретного возраста ребенка. В одной из этнических общностей Нигерии, к примеру, очень маленькие дети были обучены пению, танцам, навыкам игры на барабане, что вместе составляло основу музыкальной культуры этой общности. Репертуар пятилетних «вундеркиндов» состоял из сотен песен, дети легко исполняли сложные танцевальные движения и владели комплексом исполнительских навыков на ударных. Тем не менее, маленький нигериец, одаренный с позиций европейского наблюдателя, в своем обществе воспринимался как обыкновенный ребенок.

Второй критерий – возрастной. Если ребенок может легко и успешно делать нечто, чего не могут делать его сверстники, чаще всего его называют одаренным. Возможно, кто-то возразит, что это критерий не столько возрастной, сколько характерен целому поколению, т. к. изменяются условия жизни, развиваются системы образования, и в результате средний уровень возможностей нового поколения становится выше, чем у предыдущего. Однако одаренность ребенка проявляется на фоне ординарности других детей, которые вырастают в почти одинаковых условиях. Творения же выдающихся деятелей прошлого – своего рода эталон, на который ориентируются последующие поколения.

Третий критерий – абсолютный. Иногда необыкновенные способности ребенка столь очевидны, что в совокупности с его яркой индивидуальностью позволяют говорить о безусловной, или абсолютной, одаренности. Отсюда – впечатление какой-то «зрелости без созревания», таинственного дара «уметь раньше, чем знать», которое поражает в одаренных детях.

В связи с тем, что актуальность выявления, организации, работы с одаренными на данное время продолжает быть актуальным, следовательно, требуется серьезная просветительская работа среди руководителей и педагогов системы высшего и общего образования для формирования у них научно адекватных и современных представлений о природе одаренности у детей, подростков и взрослых, методах выявления и путях развития одаренности. Это связано, в первую очередь, с тем, что довольно длительный период в нашей стране проблема одаренности не развивалась.

2 февраля 2012 г. авторами – Жанной Юрьевной Кара, к.пс.н, доцентом кафедры общей психологии и психологии развития факультета психологии ЮФУ; Людмилой Валентиновной Куприяновой, учителем высшей квалификационной категории русского языка, литературы и мировой художественной культуры МБОУ СОШ № 64, методистом отдела филологии и искусства ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО; Еленой Владимировной Омельяненко, к.пед.н, доцентом кафедры изобразительного искусства, факультета изобразительного искусства ПИ ЮФУ, а также Михаилом Адольфовичем Фуксманом, кандидатом искусствоведения, музыковедом, доцентом кафедры теории музыки и композиции Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова – был проведен интегрированный

мастер-класс «У встречных путей Прошлого и Будущего», посвящённый творчеству поэта-футуриста Велимира Хлебникова, который является частью международного арт-проекта «Вдохновлённые Велимиром». В его рамках Донская государственная публичная библиотека организовала работу выставки «Хлебников и современное искусство». Художественная выставка и стала площадкой, на которой разворачивалось действие мастер-класса. Инициатором проекта являлся ФГАОУ ВПО ЮФУ, осуществляющий данное действие в рамках работы «Южного Регионального Центра развития одаренности ЮФУ» под эгидой федерального проекта «Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одарённости у детей и подростков на базе центра при крупном университете, расположенном в Южном или Северо-Кавказском федеральном округе» в разделе проведения мероприятий художественно-эстетического направления – художественная мастерская «Как прекрасен этот мир».

Данное мероприятие носило характер открытого урока (интегрированный мастер-класс) с участием школьников г. Ростова-на-Дону (МБОУ СОШ № 64), наглядное объяснение и демонстрация методов, технологий и способов работы для учителей и преподавателей, средних (общих), специализированных (РХТ им. Б.М. Грекова) и высших учебных заведений обычного и специализированного типа (ФГАОУ ВПО «ЮФУ»).

В рамках мастер-класса была проделана интересная работа, где рассматривались разные направления художественно-эстетического развития: психологический, литературный, художественно-изобразительный и музыкальный аспекты.

В мастер-классе приняли участие:

- учащиеся старших классов и учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Ростова-на-Дону (МБОУ СОШ № 64);
- учащиеся очно-заочной школы одарённых детей Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской области «Областной центр дополнительного образования детей» (ГБОУ ДПО РО ОЦ ДОД);
- студенты Ростовского художественного техникума им. М.Б. Грекова;
- студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВПО ЮФУ);
- слушатели краткосрочных курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы Ростовской области, обучающиеся в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО) по программе «Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России в процессе изучения курса “Основы православной культуры”»;

– слушатели свободного посещения.

Основными целями проведения интегрированного мастер-класса являлись: духовно-просветительские и ознакомительные задачи участников мастер-класса с эпохой «серебряного века» в литературной, художественно-изобразительной, музыкальной областях, в их целостной взаимосвязи в восприятии с дальнейшей возможностью к побуждению, проявлению и развитию определённых личностных способностей.

Программа мастер-класса «У встречных путей Прошлого и Будущего» включала следующее.

1. Обзор выставки «Хлебников и современное искусство».
2. Слово о «серебряном веке» русской культуры.
3. Театрализованное представление поэтов «серебряного века».
4. Чтение, анализ и истолкование стихов Велимира Хлебникова в контексте русского литературного футуризма.
5. Знакомство с отрывками из музыкальных произведений (академический авангард), соотносимых с творчеством В. Хлебникова типологически (по способу художественного освоения действительности).
6. Искусствоведческий комментарий к презентации работ русских художников-футуристов.
7. Создание в интерактивном режиме арт-продукта (иллюстрации) на основе прослушанных стихов Велимира Хлебникова и по предложенной теме «Будущее моё и России».
8. Подготовка и исполнение «хорового» сочинения на стихотворение Велимира Хлебникова «Заклятие смехом» (хепенинг).
9. Рефлексия мастер-класса.
10. В работе мастер-класса «У встречных путей Прошлого и Будущего», мы придерживались двух аспектов по работе с одаренными детьми.

1. Три закона развития высоких способностей (одаренности)

(В.С. Юркевич):

1-й закон: развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой ребенок получает положительные эмоции;

2-й закон: для развития способностей необходимо постоянное повышение сложности основной деятельности ребенка (как обучения, так и внеурочной деятельности);

3-й закон: деятельность, чтобы быть развивающей (как способности, так и личность ребенка), должна представлять для него значительную ценность (по внутренней мотивации).

2. Основные составляющие художественной одаренности:

- а) психологическая первооснова – особое эстетическое или художественное отношение человека к миру;
- б) направленность на преобразование впечатлений в выразительные художественные образы;
- в) художественное воображение – способность реализовать эту направленность, вообразить внутреннее, эмоционально-ценностное содержание, объективизировать его в выразительные чувственные образы [3].

В заключение авторами сделаны некоторые выводы, что при проведении тематического интегрированного мастер-класса образуемая предлагаемая действительность, прежде всего, воздействует на личность как на целостность, вызывая у нее определенную личностную реакцию, определенную установку, лежащую в основу последующего поведения личности. Предполагается, что у творца своеобразной является именно данная целостно-личностная реакция, отличная от реакции, возникающей в этих же условиях у обычного человека. Индивидуум, находящийся в такой творческой среде, способен активно изменять свой творческий потенциал, проявлять и развивать свои индивидуальные способности.

Таким образом, авторами на рассмотрение выносятся актуальные вопросы, касающиеся одаренности в целом и художественной одаренности, в частности.

В «Южном Региональном Центре развития одаренности ЮФУ» планируются, разрабатываются и проводятся разнообразные тематические мастер-классы, тренинги, семинары. Происходит тесное взаимодействие и сотрудничество психолого-педагогического состава ЮФУ: факультета психологии, факультета Изобразительного искусства, отдела филологии и искусства ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, с одной стороны, и руководителей и преподавательского состава системы высшего и общего образования, представителей Южного Федерального округа и Северо-Кавказского округа, с другой стороны.

Литература

1. Абакумова И.В. Акселерация в развитии: высокий творческий потенциал как психолого-педагогическая проблема / жур. «Одаренный ребенок» – 2011. – № 6. – С. 46–51.
2. Кара Ж.Ю. Художественная одаренность и пути её развития. / жур. «Одаренный ребенок» – 2011. – № 6. – С. 133–136.
3. Омельяненко Е.В. Сотворчество детей и родителей как метод творческой активности личности Развитие личности в образовательных системах»: материалы докладов XXX международных психолого-педагогических чтений. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2011. – Ч. 3.
4. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н.С. Лейтеса. – М.: Издательский центр «Академия», 1996. – 416 с.
5. Юркевич В.С. Одаренный ребенок. Иллюзии и реальность. – М.: Изд-во Просвещение, Учебная литература, 1996.