

Гальчук Ольга Викторовна
Olga Galchuk

кандидат педагогических наук, научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»

Ph.D. (Pedagogical Sciences), research worker of the Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education»
e-mail: olgalchuk@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Modern directions of identification and development of creatively given children and adolescents

Ключевые слова: одаренные дети, творческое развитие, педагогический потенциал искусства, полихудожественная деятельность, инновационная деятельность, диалог науки и искусства, социокультурная инновационная площадка «Образование - Театр», Всероссийский научно-просветительский проект «В поисках художественных открытий».

Key words: gifted children, creative development, pedagogical potential of the art, multi-art activities, innovative activities, a dialogue of science and art, socio-cultural innovation platform "Education Theatre", all-Russian scientific-educational project "In search of artistic discovery».

Аннотация. В статье определены основные приоритеты российского научно-образовательного пространства, направленного на выявление и развитие творчески одаренных детей и подростков. На примере социокультурной инновационной площадки «Образование - Театр» лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» рассмотрены главные направления исследования в рамках научного проекта «Содержание и механизмы модернизации художественного образования».

Abstract. The article defines the main priorities of the Russian scientific and educational space, aimed at identifying and developing creatively gifted children and adolescents. On the example of the socio - cultural innovation platform "Education-Theater" of the laboratory of literature and theater of FGBNU "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education" the main directions of research in the framework of the scientific project "Content and mechanisms of modernization of art education" are considered.

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
(Номер для публикаций: 27.7394.2017/8.9)

1. Введение

Одним из ведущих приоритетов современного российского государства становится выявление и развитие творчески одаренных детей и подростков. Федеральная целевая программа «Одаренные дети» в рамках Президентской

Программы «Дети России» (2002), Президентская «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (2012), Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., Концепция модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Искусство» направлены на построение общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Участие в программах и проектах в области разработки и внедрения системы поиска, поддержки и педагогического сопровождения художественно одаренных детей в современных социокультурных условиях - одно из направлений работы Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, который на протяжении уже более полувека занимается проведением фундаментальных и прикладных научных исследований по вопросам художественного образования и эстетического воспитания (Е.М. Акишина, А.В. Бакушинский, Е.В. Квятковский, Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова и др.), социологии и психологии художественного образования (Ю.У. Фохт-Бабушкин и др.), осуществляет опытно-экспериментальную деятельность по апробации и проверке полученных результатов научных исследований в практике образования (Л.Л. Алексеева, О.В. Стукалова и др.). Развитие личности, раскрытие духовных возможностей и творческого потенциала ребенка может осуществляться лишь при комплексном подходе к воспитанию и образованию в образовательном пространстве.

2. Исследовательская база и направления работы

Изучение современных направлений выявления и развития творчески одаренных детей и подростков проводилось в рамках Проекта ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Содержание и механизмы модернизации художественного образования» - исследования, направленного на научный поиск в области обновления содержания и повышения качества художественного образования в России на современном этапе.

Опорной базой исследования в рамках практико-ориентированной многофункциональной, разноуровневой инфраструктуры - социокультурной инновационной площадки «Образование - Театр» лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» - стали ГБОУ г. Москвы «Школа №1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника», МБОУ «Хиславичская средняя школа» (Смоленская область), МБОУ «Растегаевская основная школа» (Смоленская область), МБОУ «Череповская основная школа» (Смоленская область), МБОУ СОШ №30 имени С.А. Железнова г. Смоленска, МБОУ СОШ №27 имени Э.А. Хиля г. Смоленска, МБОУ СОШ №2 г. Смоленска, ГБОУ СОШ №291 г. Санкт-Петербурга, МАОУ СОШ №56 г. Калининграда. Всего в исследовании приняли участие 981 учащийся и 23 преподавателя.

Главные направления исследования: изучение существующего опыта и систематизация деятельности педагогического коллектива по разработке, освоению и внедрению в практику работы образовательной организации современных форм проведения конкурсов и фестивалей искусства среди детей и молодежи; личностное участие педагога и ученика в коллективной полихудожественной деятельности с

учетом региональной специфики и особенностей окружающей предметно-пространственной среды; творческое развитие учителя и повышение его мастерства в процессе инновационной деятельности; творческое развитие обучающихся, формирование индивидуального мировосприятия, самовоспитания и саморазвития; выявление и развитие творчески одаренных детей и подростков.

Педагогический потенциал искусства в контексте его влияния на формирование духовно-нравственных ориентиров подрастающего поколения в научно-методической повестке является одним из приоритетных аспектов исследования и опытно-экспериментальной работы. В 2017г. ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» был реализован Всероссийский научно-просветительский проект **«В поисках художественных открытий»**, направленный на популяризацию научных гуманитарных знаний, в частности литературно-театральных, результаты которого были также использованы в данном исследовании. Этот проект предназначался для обучающихся 7-11 классов, ориентированных на художественное развитие и саморазвитие в рамках образовательной деятельности.

Цель Проекта - развитие интереса подрастающего поколения к диалогу науки и искусства.

Задачи: популяризация и пропаганда гуманитарной науки, научных знаний, достижений науки и искусства; распространение информации о научно-исследовательской деятельности, результатах научных исследований и их потенциальной научной и социокультурной значимости; содействие научному общению обучающихся, сохранение и развитие кадрового потенциала российской науки; создание творческо-интеллектуальной среды, способствующей саморазвитию и вовлечению молодежи в научно-исследовательскую и творческую деятельность.

Всероссийский научно-просветительский проект **«В поисках художественных открытий»** состоял из Конкурсно-фестивального, Выставочного и Экскурсионного блоков.

Конкурсно-фестивальный блок включал в себя

- 1) **Конкурс сочинений «Глаголом жги сердца людей» (А.С. Пушкин)**, посвященный Дню Русского языка (Пушкинский День России), был направлен на укрепление положительного отношения учащихся к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; выявлению литературно одаренных учащихся, способных творчески осмысливать и преобразовывать литературный и языковой материал в соответствии с темой и жанром собственного текста.
- 2) **Конкурс ученических режиссерских экспликаций «Театр у классной доски»** был нацелен на предоставление творческим обучающимся 7-11 классов возможности продемонстрировать приобретенные коммуникативную, речеведческую, литературно-театроведческую компетенции при создании текста – режиссерской экспликации ученического спектакля по изучаемому в школе литературному произведению.
- 3) **Конкурс ученических литературно-театральных лонгридов «Мнение»** ставил своей целью развитие интереса и стимулирование творческих

обучающихся к мультимедийному текстотворчеству, цель которого - получение нового личностного опыта в области диалога искусств, в частности, литературы и театра. Эпиграфом конкурса стали слова австрийского писателя, поэта-сатирика, литературного и художественного критика, фельетониста, публициста, уникальной фигуры немецкоязычной общественной и культурной жизни первой трети XX в. Карла Крауса: «Единственное искусство, о котором может судить публика, это искусство театра. Отдельный зритель, а уж особенно критик, несет чепуху, но все вместе правы. В литературе - наоборот».

4) Конкурс ученического научного эссе «Диалог науки и искусства» был направлен на стимулирование написания ученических научных работ в гуманитарной сфере (культурологической, искусствоведческой и пр.), создание условий для реализации творческого потенциала молодых исследователей. Эпиграфом конкурса стали слова Ю.М. Лотмана: «Наука и искусство - это как бы два глаза человеческой культуры. Именно их различие (и равноправие) создают объёмность нашего знания. Искусство нельзя отнести к области забав или же наглядных иллюстраций к высоким моральным идеям. Искусство - форма мышления, без которого человеческого сознания не существует, как не существует сознания с одним полушарием».

5) Фестиваль ученических моноспектаклей по литературе «Ступенька к сцене» был нацелен на представление возможности одаренным учащимся, которые выделяются яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеют предпосылки для таких достижений) в актерской, режиссерской или иной творческой деятельности, связанной с созданием театральной постановки, реализовать свой талант не только на сцене у классной доски, но и за пределами учебного класса.

Экскурсионный блок «Genius loci» («Гений места»)

Данный блок представлял собой просветительскую часть проекта «В поисках художественных открытий». «Genius loci» («Гений места») - цикл экскурсий, направленный на приобщение подрастающего поколения к миру искусства. Литературно-театральные экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством выдающихся людей, - интеллектуальная деятельность, способствующая прочному усвоению учебных знаний.

Эпиграфом экскурсионного блока стали слова «**Nullus enim locus sine genio est**» // «**Ибо нет места без гения**», так как «связь человека с местом его обитания - загадочна, но очевидна. Ведает ею genius loci, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения и проявления культурных сил - города. Их облик определяется гением места, и представление об этом - сугубо субъективно...» (П. Вайль).

Большим интересом у учащихся пользовались экскурсии, направленные на знакомство с наиболее значимыми концептами русской культуры с учетом их национальной идентичности и исторической изменчивости: «Genius loci»: Театральная площадь, Камергерский переулок и Чистые пруды как точки пересечения культурных эпох», «Genius loci»: А.Н. Островский и Малый театр», «Genius loci»: МХТ и А.П.

Чехов», «Genius loci»: МХТ и М. Горький», «Genius loci»: МХТ и М.А. Булгаков», «Genius loci»: Чистые пруды: О.Н. Ефремов и театр «Современник», О.П. Табаков и «Табакерка», «Genius loci»: Блонье и Смоленский драматический», «Genius loci»: Овстуг и Ф.И. Тютчев».

Выставочный блок

Выставка творческих достижений учащихся в рамках проекта «**В поисках художественных открытий**» проводилась по следующим направлениям на собственных площадках образовательных организаций - участников Проекта: **художественное творчество** (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество); **фотоискусство** (жанровые фотографии, фотоживопись, фоторепортажи); **искусство моды** (моделирование и художественное оформление одежды; спецрисунки и художественная графика; технология швейных изделий; конструирование одежды).

3. Результаты

Изучение существующего опыта и систематизация деятельности педагогических коллективов по разработке, освоению и внедрению в практику работы образовательной организации современных форм проведения конкурсов и фестивалей искусства среди детей и молодежи позволяет сделать вывод о том, что поиск, выявление и развитие творчески одаренных детей и подростков стали одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива, который нацелен на создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для формирования и совершенствования всесторонне развитой личности. Было отмечено, что начиная с 5 класса и до 11-го, выпускного, увеличивается % участия детей и подростков в различных конкурсно-фестивальных мероприятиях (Таблица 1).

Таблица 1

Использование педагогами современных форм проведения конкурсов и фестивалей искусства среди детей и молодежи (%)

Класс	Активно используют (5 мероприятий и более в квартал)	Используют время от времени (1-4 мероприятия в квартал)	Не используют
5 класс	-	22	78
6 класс	-	36	64
7 класс	9	47	44
8 класс	15	53	32
9 класс	-	49	51
10 класс	17	48	35
11 класс	-	57	43

Педагогическая поддержка учеников в их творческих начинаниях находится в центре внимания современного российского преподавателя. «Стань примером для своего ученика» - девиз творчески работающего педагога - не потерял своей актуальности и сегодня. Личностное участие преподавателя и ученика в коллективной полихудожественной деятельности с учетом региональной специфики и особенностей

окружающей предметно-пространственной среды согласно данным исследования оказалось весьма высоким, что позволяет говорить об эффективности реализации творческого потенциала детей в условиях совместной с педагогом творческой деятельности (Таблица 2).

Таблица 2

Личностное участие преподавателя и ученика в коллективной полихудожественной деятельности с учетом региональной специфики и особенностей окружающей предметно-пространственной среды (%)

Регион	Преподаватели	Учащиеся
Москва	76	89
Санкт-Петербург	81	87
Смоленск	68	73
Калининград	75	84

Важным аспектом исследования стала ориентация на непосредственную взаимосвязь науки и педагогической практики, отклик школьных педагогов на изменение образовательных тенденций. Творческое развитие учителя и повышение педагогического мастерства в процессе инновационной образовательной деятельности отметили большинство респондентов (Таблица 3).

Таблица 3

Творческое развитие учителя и повышение педагогического мастерства в процессе собственной инновационной образовательной деятельности (%)

Учителя-предметники	Творческое развитие	Повышение педагогического мастерства
Русского языка и литературы	85	95
Музыки	93	93
Изобразительного искусства	100	100

В рамках исследования были выявлены главные проблемы, о которых говорили педагоги, принимающие участие в работе социокультурной инновационной площадки «Образование - Театр» (Таблица 4). Было отмечено, что труднее всего приходится педагогам современных сельских малокомплектных школ, для которых, несмотря на различные программы по информатизации педагогической и управленческой деятельности учреждений образования, до сих пор актуальной проблемой является территориальная и информационная изолированность.

Таблица 4

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться педагогам в процессе работы с творчески мотивированными и одаренными детьми (%)

Отсутствие методик выявления одаренных и талантливых	Недостаточный уровень оснащенности	Отсутствие системной скоординированной	Ограничения вариативности содержания

школьников на базе творческой, исследовательской и проектной деятельности		материально технической базы для реализации инновационных программ для одаренных детей		непрерывной работы с одаренными и талантливыми школьниками в образовательных организациях		предметных образовательных программ и возможности личностного выбора деятельности, определяющей образовательную траекторию	
61		78		84		87	
Городская школа	Сельская школа	Городская школа	Сельская школа	Городская школа	Сельская школа	Городская школа	Сельская школа
27	63	11	89	38	62	37	63

Разработанная в исследовании система выявления и развития творчески одаренных детей и подростков активно и, что очень важно, эффективно стимулирует личностное развитие, формирование индивидуального мировосприятия, самовоспитания и саморазвития современного ученика старших классов (Таблица 5).

Таблица 5

Класс	Личностное развитие	Индивидуальное мировосприятие	Самовоспитание	Саморазвитие	Самореализация
10	88	68	43	68	78
11	95	79	51	73	85

«Самореализация в неповторимом творчестве» (А.А. Мелик-Пашаев) по данным исследования стала для учащихся выпускных классов, участвующих в проекте «В поисках художественных открытий», первой ступенькой к будущей профессиональной художественно-творческой деятельности (театральной - актерской, режиссерской, сценографической; музыкальной - певческой, композиторской; дизайнерской – костюма, интерьера, ландшафта). Воздействие той области искусства, в которой учащиеся проявили себя и которую планируют выбрать себе в качестве будущей профессиональной сферы, отметил большой процент респондентов, обучающихся в 10-11 классах (Таблица 6).

Таблица 6

Воздействие области искусства, в которой учащиеся проявили себя в рамках проекта «В поисках художественных открытий» (%)

Вид деятельности	Театр	Музыка	Изобразительное искусство	Фотоискусство	Искусство моды
10 класс	68	32	19	5	26
11 класс	42	41	27	-	11
из них планируют выбрать себе в качестве будущей профессиональной сферы					
10 класс	15	7	14	5	26
11 класс	9	-	6	-	-

Преобладание в ответах учащихся такой области искусства, как театр, в нашем исследовании не случаен, поскольку проект «В поисках художественных открытий»,

направленный на популяризацию научных гуманитарных знаний, был ориентирован прежде всего на литературно- и театральнo-мотивированных и одаренных учащихся.

4. Вывод

Интенсификация научной, социокультурной и образовательной деятельности является одним из важнейших исследовательских аспектов проекта «Содержание и механизмы модернизации художественного образования». Обозначенные пути по выявлению и развитию творчески одаренных детей и подростков, частью которых стали интегрированные программы «Мастерская моноспектакля», «Литературно-театральная ШТУДиЯ (Школа Творчества, Увлеченности, Дарований и Я)», «Диалог литературы и театра: от Грибоедова до Чехова» и авторский курс «Урок литературы в контексте диалога искусств: от концептуального замысла к механизму реализации», позволили преподавателям в рамках площадки «Образование – Театр» не только полнее использовать творческую индивидуальность учащегося и дополнить методику преподавания литературы новыми элементами театральной педагогики (в частности, уроком-моноспектаклем), но и получать необходимое научно-методическое консультирование, в том числе и по методикам выявления одаренных и талантливых школьников, разработкам образовательных траекторий и пр.

Ряд заданий (например, написание экспликации спектакля или моноспектакля, постановка спектакля у классной доски, создание коллекции эскизов костюмов литературных героев и пр.) из разработанных автором системы творческих и проектных заданий, направленных на постижение произведений художественной литературы в контексте диалога искусств, используемая в опытно-экспериментальной деятельности в рамках площадки «Образование – Театр», стала для творчески мотивированных и одаренных учащихся прекрасной возможностью для совершения «акта творчества» (Л.С. Выготский), для постижения «новой гармонии» (А.А. Ахматова).

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина Е.М. Концептуальные подходы к преподаванию предметов искусства в современной школе / Е.М. Акишина // Педагогика искусства. - 2016. - № 3.- URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf
2. Алексеева Л.Л. Исследования в области художественного образования в контексте реформирования отечественной науки / Л.Л. Алексеева // Педагогика искусства. – 2015. – №1. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alexeeva.pdf
3. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. - М.: Новая Москва, 1925.
4. Квятковский Е.В. Система эстетического воспитания школьников. - М., 1983
5. Савенкова Л.Г. Интеграция искусства в систему непрерывного образования: воспитание искусством детей и молодежи как фактор социализации личности в меняющемся мире. Сборник научных работ // под ред. Л.Г. Савенковой. - М.: ИХО РАО, 2008.
6. Стукалова О.В. Культурно-творческое развитие и профессиональное становление будущих специалистов в сфере культуры и искусства. – М.: ИХО РАО, 2011. – 280 с.
7. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни человека. Конкретно-социологические исследования искусства в России конца XIX – первых десятилетий XX вв. История и методология. - СПб.: Алетейя, 2016.
8. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». - М.: Компания Спутник+, 2004.