

УДК 372. 874

**СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧАСТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТАХ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ (ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА)**

Аннотация. В статье представлен педагогический опыт автора по сопровождению участия художественно одаренных детей и перспективной молодежи в различных формах презентации творческих достижений с целью профориентации художественной направленности (в системе дополнительного образования). Описаны проекты художественно-эстетической и социокультурной направленности — I Художественной академии атомных городов и XVIII Международного конкурса-пленэра творческой школы для одаренных детей «Мастер-класс». Наставничество раскрыто в статье как эффективная форма педагогического сопровождения художественно-эстетического развития и личностного роста одаренных детей.

Ключевые слова: дополнительное художественное образование, педагог-наставник, профессиональный диалог, развитие художественно-творческих способностей, проекты социокультурной и художественно-эстетической направленности, сотворчество педагогов и учеников, художественная одаренность

Евгения Витальевна Локтионова,
*почетный работник сферы образова-
вания РФ,
преподаватель I категории,
МКОУ ДО «Курчатовская детская
школа искусств»,
г. Курчатов, Курская область, Россия
E-mail: lev230476@mail.ru*

Как цитировать статью: Локтионова Е. В. Сопровождение участия художественно одаренных детей в современных форматах презентации творческих достижений (из педагогического опыта) // Образ действия. 2024. Вып. 3 «Художественно-эстетическое образование (лучшие практики)». С. 88–96.

*В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя,
и нужно ей дать волю развиться и расцвести.*

М. Горький

Юность — один из важнейших ярких, самобытных, неповторимых периодов человеческой жизни. И от того, как прошло это время, кто сопровождал и стремился смотреть на мир глазами тех, кого воспитывали и учили, что вошло в сердце из окружающего мира, зависит, каким станет личностный рост одаренных детей. Возникает мысль о необходимости поиска новых форматов сопровождения одаренных детей как о важнейшей организационной форме процесса познания мира учеников и их профориентации художественной направленности.

Для решения проблем выявления и развития одаренных детей такая форма педагогического сопровождения, как наставничество, является актуальной. А раскрытие творческого потенциала талантливой молодежи — это необходимость и перспектива будущего интеллектуального богатства нашей страны.

При сопровождении учеников, участвующих в проектах художественной направленности, важна динамика личностного социокультурного опыта для дальнейшего проектирования воспитательного процесса, одного из видов совместной деятельности детей и взрослых в рамках согласно требованиям ФГОС ОО программ воспитания и социализации. Создаются такие пространства самореализации, в которых каждый ученик проявляет себя в новых видах деятельности, предпринимает новые шаги, получает новый опыт. А приобретение нового опыта — важнейший результат воспитания и развития в той деятельности, в которой ребенок наиболее ярко проявляет свои способности и дарования.

В процессе освоения учениками окружающего их мира педагог-наставник способствует созданию педагогических условий для формирования у детей актуального личного опыта как основу личностной позиции.

«Детям очень нужен новый опыт. Им нужен такой опыт, который позволит им двигаться дальше самостоятельно. Им нужен такой опыт, который позволит им убедиться в ценностях, признать, принять их и следовать им. В наших силах создать условия для формирования у детей нового актуального опыта» [1, с. 8]. В современных психолого-педагогических исследованиях обоснована роль педагогического сопровождения для развития художественных способностей детей [2–4; 6; 7]. И. А. Лыкова и В. В. Кожевникова научно обосновали, что важнейшей задачей современных образовательных организаций является создание социокультурной среды, обеспечивающей позитивную социализацию детей через активную творческую деятельность, позволяющую ребенку проявить собственную индивидуальность, чтобы наиболее успешно реализовать себя [7].

Наставничество является эффективной формой педагогического сопровождения художественно-эстетического развития и личностного роста одаренных детей. Происходит формирование эмоционально значимых, стабильных и длительных отношений с талантливыми учениками. Педагог-наставник делится своими знаниями в установке взаимного доверия.

И Художественная академия атомных городов проходила в городе Удомле и в Москве с 20 по 28 августа 2023 года. Шестьдесят дарований из атомных городов со всей России съехались в Удомлю, чтобы пройти профориентацию в изобразительном искусстве. За неделю ребята перенимали опыт шести мастеров и осваивали на практике основы станковой живописи, скульптуры, архитектуры, мозаики, диджитал-искусства и сценографии. Кульминацией проекта стала выставка творческих достижений в пространствах Центра общественной информации Калининской АЭС и незабываемый, грандиозный мастер-класс от руководителя проекта Зураба Константиновича Церетели в Москве. В основе идеи проекта — профориентация в изобразительном искусстве. Задачей проекта было дать школьникам вектор в профессиональном развитии.

В 2023 году XVIII Международный конкурс-пленэр творческой школы для одаренных детей «Мастер-класс», посвященный 80-летию Победы в битве на Курской дуге, реализовывался в городе Железногорске Курской области с 11 по 20 сентября. В рамках пленэра состоялись поездки в поселок Поныри на мемориальный комплекс «Курская битва», город Курчатова, объекты Курской АЭС, Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы пустынь (мужской монастырь м. Свобода), смотровую площадку Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева, многочисленные выходы на этюды города Железногорска и Железногорского района. За время пленэра было выполнено свыше 350 работ. В пленэре приняли участие члены Союза художников РФ, студенты Железногорского художественного колледжа, Курского государственного университета, Суджанского колледжа искусств им. Плевичкой, Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, Орловского художественного училища имени Г. Г. Мясоедова, воспитанники детской школы искусств г. Курчатова, учащиеся из Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь.

Итогом пленэра стало открытие выставки на базе «ЖХК имени А. А. Дейнеки», торжественное награждение участников и победителей, открытие экспозиции в Курске и Курчатове.

Художественная академия атомных городов — это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей. Комплекс включает мастер-классы, уроки, лекции выдающихся деятелей в сфере изобразительного искусства в рамках программы «Территория культуры Росатома» (рис. 1).

Рисунок 1. Мастер-класс Зураба Константиновича Церетели для участников I Художественной академии атомных городов

Мероприятие «Академия атомных городов» проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей и перспективной творческой молодежи, является эффективной формой поиска и развития молодых и талантливых художников. В 2023 году в программе Академии участники получили незабываемый опыт культурных практик таких специальностей, как живопись, архитектура, скульптура, мозаика, цифровое искусство, театральный художник (рис. 2).

Рисунок 2. На закрытии I Художественной академии атомных городов

Международный конкурс — пленэр творческой школы для одаренных детей «Мастер-класс» проводится при поддержке филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» в городе Железногорске на базе Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Железногорского художественного колледжа имени А. А. Дейнеки.

Цель этой десятидневной пленэрной практики — выявление талантливых детей в области изобразительного искусства. Это вовлечение обучающихся в познание природы и архитектуры родного края, расширение международных и межрегиональных культурных связей с целью дальнейшего развития изобразительного искусства в регионе, создание условий для повышения духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения, стимулирование процессов развития региональной культуры, приобщение обучающихся к пленэрной живописи, повышение интереса к творческой деятельности в области изобразительного искусства. Для воспитания гражданской ответственности, патриотизма и толерантности широкую зрительскую аудиторию обеспечивают возможностью знакомства с тенденциями и перспективами развития современного реалистического изобразительного искусства (фото 3).

Фото 3. На пленэрах творческой школы для одаренных детей «Мастер-класс»

Для Художественной академии и творческой летней школы для одаренных детей «Мастер-класс» рассматривают заявки, в которой ученики пишут эссе о том, кто такой художник, творческую биографию и представляют свои творческие работы. Возраст участников — от 12 до 16 лет.

По окончании Художественной академии все участники отмечены дипломами и памятными подарками на итоговой выставке коллективного творчества участников. Это более 200 индивидуальных и творческих работ,

выполненных за время участия, полезный опыт погружения в профессии художественных направленностей: художник-сценограф, мультипликатор, архитектор, скульптор, живописец, художник-мозаичист (фото 4).

Фото 4. В большом зале «Яблоко» Академии художеств всех участников I Академии художеств атомных городов

Награждение победителей, призеров и участников конкурса-пенэра проходит во время торжественного открытия итоговой выставки работ (фото 5).

Фото 5. Итоговая фотография победителей XVIII Международного конкурса-пенэра творческой школы для одаренных детей «Мастер-класс»

Главная составляющая сопровождения и участия в художественных проектах с учениками — это наставничество, радость сотворчества, вдохновение, целеполагание, ранняя профориентация.

«Без постоянного духовного общения учителя и ребенка, без взаимного проникновения в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга немислима эмоциональная культура как плоть и кровь культуры педагогической. Важнейший источник воспитания чувств педагога — это многогранные эмоциональные отношения с детьми в едином, дружном коллективе, где учитель — не только наставник, но и друг, товарищ» [5, с. 16].

В чем ценность участия? Результативность, открытие горизонтов, сотрудничество со сверстниками и взрослыми-профессионалами, событийность, уникальность каждого события, культурная среда, обмен опытом. И это качественный показатель освоения траектории творческого потенциала педагогов и реализация практической деятельности учеников.

Какие решаются задачи?

Развитие познавательных, художественно-эстетических, творческих способностей; способствование активизации рефлексии участников Художественной академии и пленэрных практик, формированию мыслительных операций, анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации; реализация индивидуального подхода к каждому ученику, родителю, педагогу.

Отмечу такие особенности организации работы по сопровождению на занятиях Художественной академии и «мастерских» пленэрной школы: «вызов» традиционным урокам, личность преподавателя с новым мышлением, получение новых знаний и самостоятельное выполнение, активирующее диалоговое общение с аудиторией и моделирование формы взаимодействия в сотрудничестве и сотворчестве, условия для включения всех в активную деятельность. И результат каждого проекта — итоговая выставка и содружество педагогов и учеников.

Основная концепция организации Художественной академии и творческой школы — личностно ориентированный рефлексивный процесс, познавательная и практико-ориентированная деятельность.

Важно, что происходит и контакт с родителями и сообществом через социальные сети (информационные ресурсы).

Можно отметить следующие характерные особенности:

- передача и обмен опыта;
- активная деятельность участников;
- глубокое сочетание теории и практики;
- смена деятельности;
- соучастие (тесное взаимодействие с участниками);
- получение немедленного результата (радость творчества);
- яркая личность педагога-мастера;
- активизация желания (сделать, как мастер, сделать еще лучше) мотивация;

- простота исполнения;
- доступность художественного материала и оборудования;
- высокая информативность;
- рефлексия;
- трансляция событий.

Хочется отметить такую результативность этого опыта:

- высокий уровень усвоения программы;
- заинтересованность новыми технологиями;
- изучение профессий художественной направленности;
- активное участие учеников в конкурсном-выставочном пространстве.

Реализуя работу по сопровождению участия одаренных детей в Художественной академии и школе для талантливых детей «Мастер-класс», убеждаюсь в том, что такая форма работы является востребованной, интересной, продуктивной, с большими перспективами реализации творчества и самореализации каждого одаренного ребенка.

Рекомендую как молодым специалистам, так и опытным педагогам участвовать в такой активной и продуктивной форме сотрудничества с учениками, как сопровождение их участия в образовательных проектах социокультурной и художественно-эстетической направленности.

Список литературы

1. Вагнер И. В., Гурьянова М. П., Усольцева И. В. и др. Социокультурный опыт современных детей и его развитие в процессе воспитания. Монография. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2019. 268 с.
2. Лыкова И. А., Синицина И. А. Вариативная модель как «инструмент» персонификации художественного воспитания детей в системе дополнительного образования // Инновации в образовании. М.: ООО «Современное образование», 2019. С. 131–143.
3. Лыкова И. А. Выставка художественного творчества как пространство коммуникации одаренных детей в воспитывающей культурной среде // Проблема одаренности в современном научно-гуманитарном знании и образовательном пространстве. Сб. научно-практич. материалов по итогам Всероссийского научно-практического кластера. М.: ИХО РАО, 2021. С. 46–54.
4. Педагогическая поддержка социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами искусства. Коллективная монография / Науч. ред. М. С. Бережная, ред.-сост. Е. В. Михайлина; общ. ред. М. С. Савиной. М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2020. 156 с.
5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. М.: Концептуал, 2023. 320 с.
6. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека. Киев: Радянська школа, 1975. 288 с.
7. Художественное образование в поликультурном пространстве. Монография / Е. М. Акишина; науч. ред.-сост. Л. Г. Савенкова; под общ. ред. Е. В. Бояковой. М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2020. 400 с.
8. Юсовские чтения. Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-конкурс-

ном пространстве. Сб. науч. статей по материалам XXI Межд. науч.-практ. конф. «Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-конкурсном пространстве. Юсовские чтения» (19 ноября 2020 г.) / Науч. ред. Е. П. Олесина; ред.-сост. О. И. Радомская; под общ. ред. Л. Г. Савенковой. М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021. 362 с.