

Развитие творческой одаренности и самореализации личности учащихся в рамках работы международного проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО»

Смирнова А.Г.

Аннотация

Автор статьи анализирует одиннадцатилетний опыт социально-культурной, конкурсной, методической и выставочной деятельности в рамках проекта с одаренными детьми и молодежью. Проблемы профессионального самообразования педагогов и условия формирования личности в образовательных учреждениях культуры на современном этапе.

Ключевые слова: Одаренный ребенок; развитие; толерантность; культура; международный проект «Мир вокруг нас ЮНЕСКО».

Keywords: agifted child; development; tolerance; culture; International project "World around us UNESCO".

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Современный подход к культурологической ситуации среды требует не только высокой активности человека, но и его умения, способностей, нестандартного творческого поведения [1. с.128-132]

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет не только одну из главных задач современной системы образования, но и задачу государственной важности. В ходе поездки в Чувашию в феврале 2012 года Дмитрий Медведев провёл заседание президиума Государственного совета, на котором обсуждались меры государственной поддержки талантливых детей и молодежи в России. В своей речи он отметил, что вопрос формирования системы государственной поддержки талантливой молодежи и одаренных детей, тема не новая, её рассматривали на совместном заседании президиумов Госсовета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию. Уже была создана специальная группа людей, которая подготовила концепцию общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов.

«Важно», — отметил Д. Медведев: «чтобы у всех детей независимо от того, где они живут, независимо от того, насколько материально обеспечены их родители, была возможность развивать свои способности в самых разных областях. Задача государства заключается в том, чтобы создать возможности и все условия для такой самореализации настолько, насколько это возможно применительно к той или иной территории. И тем самым мы должны обеспечить приток и в нашу экономику, и в науку, и в культуру высокоинтеллектуальных сил, столь необходимых для того, чтобы наша страна динамично развивалась и чтобы она была, стала, во всяком случае, через какое-то время одним из лидеров в глобальной конкуренции» [5].

Осознавая необходимость максимального сохранения российских и мировых культурных ценностей в области литературы, живописи, скульптуры и других видов искусства и народного творчества Анжелика Смирнова разработала Международный проект «Мир вокруг нас» в 2001 году [7]. Через подготовку и участие в конкурсах в ребенке воспитывается толерантность, любовь к своей родине, истории и культуре своего народа. Поддерживается высокий профессиональный уровень художественного образования. Проект оказался востребованным и работает уже двенадцатый год. С 2003 года проекту присвоена эгида и знак ЮНЕСКО, с 2010 года «ЮНЕСКО» включено в название проекта.

Проект создан для приобщения детей к программе «Культурное наследие» ЮНЕСКО [8], Федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в Российском обществе» [10], Федеральной программе «Одаренные дети» [8].

У истоков данной работы стоят автор проекта Смирнова А.Г.,

преподаватели Детской художественной школы Арндт Л.Ф., Трошкова Е.С., Неволлина О.И., Ерошина Г.Н.

Творческие конкурсы, работают в рамках программы, в основе которой признается возможность наличия одаренности в каждом ребенке. Это необходимо для создания не только высокой планки развития, но и для определенного микроклимата, благоприятного развитию одаренности.

Проект состоит из трех ступеней, каждая из которых формирует одно из направлений проекта [7].

Первая ступень — Фестиваль художественного творчества «Мир вокруг нас». Это комплекс конкурсов, отражающих различные стороны творчества: Конкурс изобразительного искусства «Мир творчества», Конкурс декоративно-прикладного творчества «Традиции и современность», Конкурс научно-исследовательский и литературный «Палитра времени».

Конкурс, проводимый через год по предметам специального цикла образовательных программ «Живопись» и «Рисунки» «Мастерство в творческом обучении».

Вторая ступень Методический форум «Преподаватель 21 века». В него входят Конкурс профессионального мастерства преподавателей «Преподаватель художественного образования», Научно-практическая конференция по темам соответствующим проблематике современного образования в сфере культуры, Методический семинар.

Третья ступень Экскурсионно-выставочная деятельность «Искусство детям». Она состоит из нескольких направлений: Международный детский и молодежный Пленэр; Организация выставок, Экскурсионно-туристическая деятельность.

Организация работы проекта строится на следующих принципах:

Первый принцип: создание максимальных условий для проявления и становления творческих возможностей учащихся. Это требует снятия ограничений, барьеров, прямо подавляющих творческий рост детей.

Как высокие требования ко всем отбивают желание учиться у одних, так и заниженные требования тормозят развитие других. Обязательным моментом в реализации данного принципа является гибкость в организации конкурсного процесса, допускающая изменения по параметрам темпа, объема, предметного содержания конкурсной программы.

Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому из участников конкурсов и определяет характер и меру нагрузки в зоне ближайшего развития учащегося. Гибкость требований создает мотивационные предпосылки собственного движения ученика, позволяя максимально через собственный выбор и усилия продвигаться тем, кто на это способен.

Второй принцип: это свобода в выборе профиля конкурса по склонностям личности. Предусматривается усложнение и увеличение требований в расчете на возраст ребенка. Дальнейшее развитие возможностей ученика проходит в рамках включения его в исследовательскую работу.

Уже в младшем школьном возрасте дети приобретают навыки самостоятельной элементарной работы. Конкурсная система проекта позволяет активно включаться в исследовательскую проектную деятельность [3].

В 2011 году на конкурсе «Палитра времени» было представлено 148 докладов, рефератов, научных работ.

С одной стороны исследовательская деятельность обеспечивает системность знаний для всех детей, с другой — по своей структуре способствует развитию творческих способностей.

Третий принцип — единство урочной и внеурочной деятельности учащихся. Система работы с одаренными детьми

основана на том, что каждое организационно-педагогическое мероприятие в учебной деятельности может иметь продолжение в конкурсе, что создает единую образовательную среду. Реализация названных принципов может дать оптимальный эффект лишь при условии формирования у детей и молодежи познавательной направленности и высших духовных ценностей.

Разрабатывая структуру проекта, отработывая модель участника конкурса, организационный комитет встал перед необходимостью обеспечения повышенного уровня базового художественного образования, формирования единого мировоззрения об окружающем мире у детей и молодежи [2. С 56-63].

При этом мы исходили из следующего: работа с детьми должна быть связана не только и не столько с существенным расширением объема знаний учащихся, сколько с повышенным вниманием к организации наиболее благоприятной образовательной среды для развития творческих способностей.

При этом одним из основных направлений — является создание атмосферы, благоприятствующей появлению многих идей и мнений, поощрения конкурсантов в их попытках братья за сложные задачи, развивая их мотивацию и настойчивость столь важные для творчества.

Обучение, прежде всего, основано на постановке проблем и последующем вовлечении ребенка в активный мыслительный процесс.

Нужно было так организовать конкурсный процесс, чтобы нашу идеологию приняли и дети — участники конкурсов, и их родители, и педагоги. Нам удалось решить эту проблему, так как в условиях выбора (разнообразия конкурсов) более шестнадцати тысяч детей приняли участие в конкурсах проекта за 11 лет его работы.

Методическое обеспечение работы проекта

Основные направления методической работы проходят в рамках второй ступени проекта «Методического форума Преподаватель 21 века».

В рамках форума проходит **Конкурс преподавательского мастерства «Преподаватель художественного образования»**. Основная тема — Программы, отражающие авторский вклад в развитие художественного образования, развитие заочной формы образования через сеть Интернет.

Задачи конкурса: **повышение профессионального уровня программ, адаптированных к современным условиям; повышение качества и доступности образования; повышение роли учреждений образования детей в становлении, развитии, воспитании личности;** развитие творческого потенциала и повышения профессиональной квалификации педагогов; **выявление и распространение лучшего педагогического опыта.**

Конкурс проводится по следующим номинациям: **художественная (учебные программы, методические пособия и разработки, презентации);** социально-педагогическая (сценарии мероприятий, презентации коллективов и творческих проектов). В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных учреждений всех типов и видов независимо от ведомственной подчиненности.

Так же в рамках форума проводится Научно-практическая конференция. В проблематике 2012 года следующие темы:

- Партнерство науки, образования власти, бизнеса для инновационного развития культуры;
- Воспитание толерантности через познание культуры;
- Информационные технологии в художественном образовании;
- Проблемы становления и развития гармонично-развитой личности;

- Обучающие методики для одаренных, творчески ориентированных детей: проблемы, решения;
- Социальное пространство направления, стили, образы; и другие.

Ежегодно проводится Методический семинар, в рамках которого проходят мастер-классы, презентации, курсы повышения квалификации.

Участники проекта — дети и молодежь, их учителя и преподаватели включаются и образовательно-конкурсный, учебно-воспитательный процесс в котором доминируют четыре стратегии: ускорение обучения; углубление знаний; освоение навыков, обогащение общей культуры; самосовершенствование и самонастройка в профессиональной сфере культуры и искусства.

Основным путем достижения целей является внедрение в учебный процесс принципа социализации. Данное направление актуально для всех детей, но в особенности для способных и одаренных детей. В проекте внедряется личностно-ориентированный подход в обучении детей и молодежи. Но особенно в работе с одаренными детьми необходимо выработать наиболее эффективную стратегию социально-индивидуального развития [4].

Это требует, чтобы подобная работа стала стратегией каждого преподавателя, ибо в современных условиях: школа искусств ориентирована на стандарт программы дополнительного досугового образования, а ССУЗы и ВУЗы требуют углубленных знаний.

Необходимость Формирования творческой одаренности и создание условий для самореализации личности потребовали изменения системы контроля уровня усвоения знаний.

В рамках проведения мероприятий форума педагоги знакомятся с различными формами уроков, позволяющих не только научить новому, закрепить полученные знания, самостоятельно освоить параллельную тему, но и знакомятся с инновационными технологиями при проведении занятий.

Таким образом, проведение методических мероприятий в рамках форума выполняет задачу специальной подготовки преподавателей-предметников при организации работы по формированию творчески одаренных детей.

Полагаем, что творчески одаренного ребенка может воспитать только творчески одаренный учитель. Творчество и примитивизм — несовместимые понятия. Как показали исследования, именно дети с высоким интеллектом больше всего нуждаются в «своем» учителе.

При организации работы с детьми педагоги используют методы, подходящие для одаренных, стимулируют самостоятельную работу учащихся, сложные познавательные процессы. Эти учителя разрабатывают гибкие индивидуализированные программы, создают теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; они уважают, личность способствуют формированию положительной самооценки ученика, уважают его ценности, поощряют творчество и работу воображения, стимулируют развитие умственных процессов высшего уровня; — проявляют уважение к индивидуальности ученика.

Третьей ступенью проекта стали организационные формы экскурсионно-выставочной работы «Искусство детям»

Целью 3 ступени в первую очередь является формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения к другим культурам, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей [6. с. 59-66].

Цели проекта: активизирование творческой деятельности

талантливых детей и подростков; обмен творческими достижениями между молодыми художниками из разных городов и стран; популяризация творчества талантливых детей; развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков; привлечение внимания общественности к проблемам творческого становления молодого поколения; благотворительность.

Одиннадцатилетний опыт работы позволил выделить в системе творческого потенциала следующие составляющие: доминирование познавательных интересов; любознательность, стремление к созданию нового, склонность к решению и поиску проблем; быстрота в усвоении новой информации; склонность к постоянным сравнениям, сопоставлениям; проявление общего интеллекта. Творческого, одаренного ребенка характеризует быстрое освоение информации, понимание, быстрота оценок и выбора пути решения, адекватность действий настойчивость, целеустремленность. А так же решительность, трудолюбие, систематичность в работе, смелое принятие решений в сложных ситуациях. Интуиция; склонность к сверхбыстрым оценкам, решениям, прогнозам; сравнительно более быстрое овладение умениями, навыками, приемами.

Ниже приведены основные итоги работы Международного проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО».

Количество участников – 16839 человек в возрасте от 3 лет до 21 года.

На конкурсы было представлено 21927 творческих работ.

Использованы различные материалы: бумага, дерево, холст. Живописные: акварель, гуашь, темпера, масло, акрил. Графические: уголь, сангина, пастель, графит, тушь, гель. Прикладные работы представлены в следующих техниках: роспись по дереву и папье-маше, резьба по дереву, плетение из лыка и лозы, ювелирное творчество по металлу, резьба по кости, ковроткачество, вышивка нитью и бисером, кружевоплетение, народная игрушка, изделия из кожи и другие.

В проекте приняли участие представители 16 стран: России, США, Италии, Франции, Польши, Болгарии, Югославии, Словакии, Латвии, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Китая, Литвы, Украины.

Российская Федерация представлена следующими республиками и автономными округами: Башкортостан, Татарстан, Карелия, Дагестан, Удмуртия, Марий-Эл, Калмыкия, Ханты-Мансийский АО.

Края: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, Пермский, Приморский, Хабаровский.

Области: Астраханская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Еврейская автономная, Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская.

Фестиваль развивающийся, у него друзья в разных странах, регионах и городах. Участие в фестивале помогает юным художникам, прикладникам, литераторам заявить о себе. Профессиональный уровень жюри фестиваля не вызывает сомнений у участников, с каждым годом число участников фестиваля растет.

В Методическом форуме «Преподаватель 21 века» приняли участие более 1000 преподавателей, методистов, руководителей учебных заведений культуры, искусства и образования, специалистов дополнительного, основного общего, среднего специального и высшего образования.

Были представлены авторские и адаптированные учебные программы, курсы, методические пособия и разработки, мастер

классы по направлениям: Образовательный процесс; Внешкольная деятельность, Экспозиционная деятельность, Фестивальная работа.

Повысили или подтвердили свой профессиональный уровень каждый второй педагог, принимавший участие в мероприятиях Методического форума.

Методические мероприятия показывают потребность педагогов в общении, обмене опытом. Профессиональный уровень жюри конкурса профессионального мастерства и рецензентов учебных программ не вызывает сомнений педагогов, с каждым годом число участников растет.

За годы работы проекта в рамках художественных просмотров, экспозиций, выставок было представлено более 10000 детских творческих работ,

Зрителями этих выставок стали более 60000 человек.

По итогам фестивальной программы были сформированы 88 персональных выставок одаренных детей, сформирован сайт <https://world-around-us.net>

Работы лауреатов конкурсов фестиваля «Мир вокруг нас» увидели зрители городов-участников в регионах России, США, Франции, Италии.

По результатам конкурсов были представлены к наградам муниципального уровня – 257 одаренных детей, областного уровня – 181 одаренный ребенок, Всероссийского уровня – 56 одаренных детей.

Реализуя идеи по формированию творческой личности, коллективом проекта накоплен опыт внедрения в образовательных учреждениях культуры и искусства.

Оргкомитет проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» разработал систему требований по формированию творческой одаренности детей и молодежи, их самореализации в жизни. При их организации она работает в рамках подхода, который реализует традиции отечественной психологии [3], рассматривающей одаренность как результат взаимодействия способностей и определенных качеств личности.

Список литературы

1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций) Изд-во Совершенство 1998г. 608 с.
2. Зборовский Г.Е. Социология досуга и социология культуры: поиск взаимосвязи // Социологические исследования. 2006. № 12. С. 56-63.
3. Мальцева Л.В. 13.00.02 Развитие художественно-творческих способностей школьников средствами изобразительного искусства : автореферат диссертация канд.пед.наук : 13.00.02 Москва, 2009.
4. Материалы международной заочной конференции «Актуальные проблемы науки и образования». Серия «Гуманитарные науки». Выпуск 2. Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. 114 с.
5. Медведев Д.А. Выступление на заседании, посвященном одаренным детям в Чувашии. Февраль 2012 г. <http://www.rg.ru/2012/02/27/reg-pfo/cheboksary.html>
6. Образование в поисках человеческих смыслов /Сб. под ред. Е.В. Бондаревской. Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ. – 1995. – 216с.77.Орр М. Толерантность и психическое здоровье. //Высшее образование в Европе, № 2. 1997. – С. 59 – 66.
7. Сайт Международного проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» <http://world-around-us.net/>
8. Культурное наследие» ЮНЕСКО <http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://whc.unesco.org/en/statesparties/fr>
9. Федеральная целевая программа «Дети России» подпрограмма «Одаренные дети» <http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2010/212/7>
10. Федеральная целевая программа по формированию установок толерантного сознания на 2001-2005 годы www.tolz.ru/library/?id=51