

УДК 377:372.87

Татьяна Евгеньевна БЕККЕРМАН, преподаватель фортепиано, Детская музыкальная школа № 1 им. П. И. Чайковского, Международная академия образования, г. Владикавказ; e-mail: tatapa88@gmail.com

Суть процесса творческого развития детей в контексте занятий искусством в среде дополнительного образования

В статье автор рассуждает о необходимости изменения подходов к обучению детей на занятиях искусством. В качестве примера рассматривается фортепианный класс системы дополнительного образования. Дается обзор рассмотрения понятия «творчество» и сути «творческого развития детей» ведущими педагогическими школами. В результате автор подчеркивает наиболее важные аспекты данного процесса на современном этапе и уточняет его определение в контексте особенностей образовательной среды и актуальных проблем детской фортепианной педагогики. По мнению автора, современные дети страдают от негативного влияния институтов социализации и зависимости от гаджетов. Это требует кардинального изменения подходов к занятиям, в частности применения таких методов, которые позволят в кратчайшие сроки добиться возникновения «ситуации успеха» и увлеченности ребенка занятиями искусством. Автор обозначает основные цели занятий на начальном этапе, анализирует педагогические условия и выводит главные положения, которым должны соответствовать современные методы творческого развития детей на уроках фортепиано для получения ими базовых навыков игры на инструменте.

Ключевые слова: творческий рост; критерий развития; интеграция искусств; начинающие пианисты; дополнительное образование детей; инновации в учебном процессе; рекреативные методы.

Tatyana E. BEKKERMAN, piano teacher Children's Music School № 1 named after P. I. Tchaikovsky, International Academy of Education, Vladikavkaz; e-mail: tatapa88@gmail.com

The Essence of the Process of Creative Development of Children in the Context of Art Classes in the Environment of Additional Education

In this article the author discusses the need to change approaches to teaching children in art classes. As an example the piano class of the additional education system is considered. An overview of the consideration of the concept of "creativity" and the essence of "creative development of children" by leading pedagogical schools is given. As a result, the author emphasizes the most important aspects of this process at the present stage, and clarifies its definition in the context of the peculiarities of this educational environment and actual problems of children's piano pedagogy. According to the author, modern children suffer from the negative influence of institutions of socialization and dependence on gadgets. This requires a radical change in the approach to classes, in particular the use of methods that allow in the shortest possible time to achieve the emergence of a "situation of success" and the child's enthusiasm for art. The author identifies the main goals of the lessons at the initial stage, analyzes the pedagogical conditions and deduces the main provisions that modern methods of the creative development of children in piano lessons should correspond to for their acquisition of basic skills in playing the instrument.

Keywords: creative growth; development criterion; integration of the arts; novice pianists; additional education for children; innovations in the educational process; recreational methods.

Многое сказано о позитивном влиянии уроков искусства как на общее развитие, так и на творческую и личностную самореализацию детей. При существующем положении вещей наиболее актуальными остаются приобщение детей к творческой активности и закрепление интереса к таким занятиям. Для подробного рассмотрения этих вопросов необходимо разъяснить, что все-таки следует понимать под творчеством и его производным понятием «творческое развитие» в контексте обучения и воспитания детей.

Творчество — понятие, указывающее на любого рода созидание. Считается, что неповторимость результата ставит творчество на одно из главных мест в жизни человека. Это касается в особенности детей, которые на начальном этапе занятий лишь постигают самые основы тех или иных творческих дисциплин. То есть в этом процессе меняются и окружающий мир, и творческая личность, причастная к этим изменениям. Даже если это ребенок, он может удивить нестандартным действием или решением, тем более если это происходит в рамках неформальной образовательной среды. Именно такой — неформальной и свободной, комфортной и доброжелательной — в идеале должна быть среда дополнительного художественного образования детей.

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет творчество как «процесс создания новых по замыслу культурных ценностей, как процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности <...> То есть итог данной деятельности — это создание субъективно нового» [10, с. 791]. Вряд ли можно в контексте творческого развития детей рассуждать категориями культурных ценностей. Однако многие источники либо повторяют, либо созвучны с этим определением.

Но всё же Большая советская энциклопедия предлагает разделять понятие на сферы. Так Большой психологический словарь под редакцией Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко [6] приводит узкий взгляд, заключающийся в ожидании принципиально нового и уникального, где подчеркивается избранность творческой личности. А вот широкий взгляд выражен в концепции Л. С. Выготского, который уточняет, что и без открытий, научных прорывов бывает творчество, когда человек комбинирует, изменяет, создает что-то новое [7]. Педагогическая энциклопедия приводит в качестве наиболее важных производных творчества как формы «активность и самостоятельность в деятельности человека» [11, с. 41].

Именно среда дополнительного художественного образования помогает молодежи встать на путь изменения или созидания. Там при помощи квалифицированных педагогов и научно обоснованного методического сопровождения происходит вхождение детей в

новый мир искусства, характеризующийся наличием возможностей для самореализации.

Интересным для разъяснения понятия творчества в контексте дополнительного художественного образования представляется тезис С. Л. Рубинштейна, согласно которому творчество — это деятельность, «созидающая нечто новое, оригинальное, что притом входит не только в историю развития самого творца, но и в историю развития науки, искусства и т. д.» [12, с. 482]. Так, «история развития творца», на что указывает ученый, имеет, на наш взгляд, прямое отношение к творческому развитию созидательной личности, в частности ребенка. Похожее видение сущности творчества встречается у ученого Я. А. Пономарёва, по мнению которого «всеобщий критерий творчества выступает как критерий развития» [9].

Несмотря на близость наших позиций к концепциям С. Л. Рубинштейна и Я. А. Пономарёва, в них мы не находим упоминания о социальной значимости и оригинальности, причем последняя является важным аспектом при занятиях с детьми. Ведь они, искренне стремящиеся заниматься одним из видов искусства, будучи каждый по-своему уникальным, не заслуживают того, чтобы процесс их занятий не считался творчеством. Такое видение в чем-то созвучно с суждениями исследователя А. К. Спиркина по поводу «субъективной и объективной значимости творчества» [13].

Таким образом, в благоприятном случае ребенок учится созидать, а затем, становясь старше, обращается к поиску чего-то рационального и прогрессивного. С. С. Гольденрихт называет это «гуманной сущностью творчества» [8, с. 65], а В. И. Андреев даже указывает на явные признаки творчества, где вновь он концентрируется на новизне и оригинальности, однако выделяет именно личностный компонент, без которого не представляется возможным исследовать процесс творческого развития детей [1, с. 49].

Итак, по С. Л. Рубинштейну [12], Я. А. Пономарёву [9], В. И. Андрееву [1], творчество подразумевает развитие. То есть необходимо привлечь весь творческий потенциал детей, включить все качества юной личности в этот интересный процесс, что приведет их к столь актуальной творческой самореализации. Стремление к этой цели и диктует необходимость наблюдения за деятельностью детей именно на занятиях искусством. Всё это требует от педагога методической грамотности и умения создать соответствующие условия для просвещения и воспитания. В контексте уроков искусства это не только успешное овладение навыками и умениями творческой дисциплины, но и формирование общей мотивации на личностный и творческий рост, а также готовности к творческой реализации через самостоятельность и творческую активность.

Что касается современных определений творчества, то актуальным представляется видение исследователя П. Б. Беккермана. Автор определяет творческое

развитие молодежи как «специально организованный процесс в системе дополнительного художественного образования на основе систематических занятий, применения учебно-методического сопровождения и активного участия юношей и девушек в фестивально-конкурсном движении в разных видах искусства с целью непрерывного совершенствования созидательных возможностей личности» [4, с. 28]. Возьмем за основу вышеприведенное определение, но в уже уточненном виде. Изложим основания для подобного уточнения.

В эпоху цифровизации дети с ранних лет привыкают к гаджетам и применению ИКТ. Этот факт требует актуализации учебных программ в силу негативных моментов и процессов, характеризующих современных детей. *Во-первых*, для них характерна невоспитанность внимания, что заставляет педагога в прямом смысле «бороться» за ученика и формировать у него интерес к занятиям. Сам же интерес во многом страдает из-за обилия информации и быстрого доступа к ней.

Во-вторых, как результат первого, растет необходимость создания комфортной и неформальной творческой среды для занятий искусством, где дети могли бы в отрыве от гаджетов познакомиться с живым миром искусства и заинтересоваться какими-либо его видами. Ведь ребенок XXI века нередко имеет бедный опыт общения с настоящим искусством, ввиду представления не лучших его образцов институтами социализации: ТВ, радио, а также различными ресурсами и каналами сети Интернет.

В-третьих, мотивационные издержки часто становятся помехой занятиям, когда дети элементарно не могут и не желают сконцентрироваться. Это случается от отсутствия усидчивости и готовности преодолевать трудности. Вышеперечисленные аспекты заставляют полностью пересматривать подходы к творческому развитию детей.

В исследовании речь идет о юных пианистах, которые должны параллельно освоению игры на инструменте постигать основы музыкальной грамоты и дешифрации нот. По вышеописанным причинам занятия такого рода на начальном этапе проходят довольно тяжело и не всегда эффективно.

Это диктует необходимость использования в учебном процессе инноваций, способствующих более быстрому и успешному педагогическому воздействию на детей. То есть важно выполнение сразу нескольких условий для результативности любых инноваций на современном этапе:

1) наглядность и простота методов с возможностью применения на любой стадии обучения при наличии форм поэтапного контроля освоения;

2) неформальная среда и педагогические условия для быстрого получения и закрепления начальных знаний и умений;

3) опора на интеграцию искусств в образовательном процессе и формирование интереса к занятиям через переключение внимания при помощи рекреативных методов [5] и скрытого просветительства на уроках.

Исходя из вышесказанного, мы считаем необходимым ввиду целей и условий среды дополнительного образования определить творческое развитие детей на занятиях фортепиано в системе дополнительного образования как специально организованный процесс, основанный на систематических занятиях фортепиано, применении эффективных методов овладения базовыми знаниями нотной грамоты и навыками скорочтения нот с опорой на концепцию интеграции искусств и реализацию основных функций дополнительного образования [4, с. 44–56]. Данное определение легло в основу системы методов творческого развития юных пианистов. Она была апробирована в нашем исследовании и на этапе уточнения определения творческого развития представлена на рисунке.

Подчеркивается, что традиционным в данном подходе является лишь систематичность занятий, которая требуется в любой области образования для успешного освоения материала и закрепления тех или иных навыков, умений. Упомянутый как ядро системы экспресс-метод скорочтения нот существенно отличается от привычных методик музыкального воспитания. Занятия с применением данного метода проводились более двадцати лет как в России, так и за рубежом, однако результаты апробации и педагогических экспериментов начали публиковаться недавно.

Функции дополнительного художественного образования			
Просветительская	Рекреативная	Воспитательная	Компенсаторная
<p><i>Учебно-методическая поддержка творческого развития детей на занятиях фортепиано в условиях дополнительного образования</i></p> <p>1. Систематические занятия в фортепианном классе в условиях дополнительного образования. 2. Применение экспресс-метода скорочтения нот как ядра системы.</p>			

Рисунок. Система методов творческого развития юных пианистов

Для актуализации инновационной сущности вышеуказанного метода перечислим следующие его особенности.

1. Структура метода скорочтения предусматривает использование коротких информационных шаблонов, то есть учитывает перегруженность детей информацией. Данные шаблоны, обозначенные в методе как «тренажеры», доступны для любого возраста, любого уровня подготовки как для начинающих музыкантов, так и для тех, кто хочет продолжать и закреплять свои знания.

2. Тренажеры представляют собой различные группировки нот, которые можно использовать как последовательно, так и в разнорядной; их можно представлять либо в виде нотной страницы, либо в виде отдельных карточек. В основе метода лежит визуальное восприятие нот, музыкальных интервалов, а затем — нотного текста; заучивание линейки нотного стана, нот, находящихся на данной линейке; заполнение промежутков и дополнительных линейки, а также их проецирование на клавиатуру и воспроизведение голосом.

3. Упомянутые выше тренажеры сами по себе наглядны, а также снабжены нотными примерами из музыкальных произведений. Так как в целом система методов ориентирована на юных пианистов, а также других начинающих музыкантов (различных направлений), то даже при малой заинтересованности непосредственно игрой на фортепиано все ученики получают базовые навыки игры на инструменте.

4. В сжатые сроки начинающие музыканты получают общее представление об элементарной теории музыки и сольфеджио. Комплексный подход обеспечивает мягкое и ненавязчивое обучение, когда немалый объем информации усваивается без большого стресса и напряжения, благодаря наглядным примерам и частому переключению внимания, в том числе при помощи элементов игры или рекреативных методов [5].

А еще следует отметить, что обучение происходит от большого к малому, от общего к частному. То есть ученику дается развернутое представление о музыкальной палитре: одновременное знакомство со скрипичным и басовым ключом, их границами, тембрами, особенностями написания нот. Таким образом, дети, обучавшиеся по методу скорочтения, не испытывали страха и затруднений в момент усложнения произведений, когда начинали появляться партии левой руки в басовом ключе.

Перечисленные трудности на занятиях с детьми связаны с изменением самой парадигмы художественного образования в сторону цифровизации [3], вследствие чего необходимо на самом раннем этапе создавать ребенку некую, пусть даже минимальную, «ситуацию успеха». Это также обусловлено тем, что именно начальная стадия занятий фортепиано характеризуется высокими показателями выбывания детского континента из студий дополнительного образования. Таким

образом, наряду с «ситуацией успеха» начальный этап требует появления у ребенка быстрых и крепких навыков, облегчающих освоение новых произведений и свободное ориентирование в нотном тексте, что представляется возможным исключительно при комплексных и новейших подходах к занятиям, изложенных в данной статье.

Список литературы

1. Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития / В. И. Андреев. — Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1996. — 567 с. — Текст : непосредственный.

2. Беккерман, Т. Е. О некоторых аспектах организации музыкальных занятий с детьми на примере уроков фортепиано / Т. Е. Беккерман // Гуманитарное пространство. Международный альманах. — 2020. — Т. 9. — № 1. — С. 6–10. — Текст : непосредственный.

3. Беккерман, Т. Е. Педагогика искусства в контексте развития цифрового общества // Актуальные проблемы образования и науки в эпоху цифровизации экономики и пути ее решения: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 14 ноября 2019 года) / Т. Е. Беккерман. — Москва : ИГА, 2020. — С. 94–101. — Текст : непосредственный.

4. Беккерман, П. Б. Творческое развитие обучающихся в колледжах негуманитарного профиля (на примере дополнительного художественного образования) : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Беккерман Павел Борисович ; Институт художественного образования и культуры России Российской академии образования. — Москва, 2016. — 234 с. — Текст : непосредственный.

5. Беккерман, П. Б. О важности рекреации для профессионально-творческого роста учащейся молодежи на занятиях искусством / П. Б. Беккерман, Т. Е. Беккерман // Сибирский учитель. — 2019. — № 2. — С. 18–22. — Текст : непосредственный.

6. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. — Москва : АСТ, 2009. — 816 с. — Текст : непосредственный.

7. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — 3-е изд. — Москва : Искусство, 1986. — 572 с. — Текст : непосредственный.

8. Гольденфрихт, С. С. Творчество как философская проблема. В кн. «Творчество и социальное познание» / С. С. Гольденфрихт. — Москва : Изд-во МГУ, 1982. — 248 с. — Текст : непосредственный.

9. Исследование проблем психологии творчества / под ред. Я. А. Пономарёва. — Москва : Наука, 1983. — 335 с. — Текст : непосредственный.

10. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., доп. — Москва : Азбуковник, 1999. — 944 с. — Текст : непосредственный.

11. Педагогическая энциклопедия. — Москва : Советская энциклопедия, 1986. — Текст : непосредственный.

12. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — Санкт-Петербург : Питер, 2001. — 712 с. — Текст : непосредственный.

13. Спиркин, А. К. О творческой силе человеческого разума / А. К. Спиркин. — Москва : Прогресс, 1979. — 337 с. — Текст : непосредственный.

References

1. Andreev, V. I. *Pedagogika tvorcheskogo samorazvitiya* / V. I. Andreev. — Kazan' : Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1996. — 567 s. — Текст : непосредственный.

2. Bekkerman, T. E. *O nekotorykh aspektah organizatsii muzykal'nykh zanyatij s det'mi na primere urokov fortepiano* / T. E. Bekkerman // *Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyj al'manah*. — 2020. — Т. 9. — № 1. — С. 6–10. — Текст : непосредственный.

3. Bekkerman, T. E. *Pedagogika iskusstva v kontekste razvitiya cifrovogo obshchestva // Aktual'nye problemy obrazovaniya i nauki v epohu cifrovizatsii ekonomiki i puti ee resheniya: sb. nauch. tr. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Moskva, 14 noyabrya 2019 goda)* / T. E. Bekkerman. — Moskva : IGA, 2020. — С. 94–101. — Текст : непосредственный.

4. Bekkerman, P. B. *Tvorcheskoe razvitiye obuchayushchih-sya v kolledzhah negumanitarnogo profilya (na primere dopolnitel'nogo hudozhestvennogo obrazovaniya) : spetsial'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya : dissertatsiya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk* / Bekkerman Pavel Borisovich ; Institut hudozhestvennogo obrazovaniya i kul'turologii Rossijskoj akademii obrazovaniya. — Moskva, 2016. — 234 s. — Текст : непосредственный.

5. Bekkerman, P. B. *O vazhnosti rekreacii dlya professional'no-tvorcheskogo rosta uchashchejsya molodezhi na zanyatiyah iskusstvom* / P. B. Bekkerman, T. E. Bekkerman // *Sibirskij uchitel'*. — 2019. — № 2. — С. 18–22. — Текст : непосредственный.

6. *Bol'shoj psihologicheskij slovar'* / pod red. B. G. Meshcheryakova, V. P. Zinchenko. — Moskva : AST, 2009. — 816 s. — Текст : непосредственный.

7. *Vygotskij, L. S. Psihologiya iskusstva* / L. S. Vygotskij. — 3-e izd. — Moskva : Iskusstvo, 1986. — 572 s. — Текст : непосредственный.

8. *Gol'dentriht, S. S. Tvorchestvo kak filosofskaya problema. V kn. «Tvorchestvo i social'noe poznanie»* / S. S. Gol'dentriht. — Moskva : Izd-vo MGU, 1982. — 248 s. — Текст : непосредственный.

9. *Issledovanie problem psihologii tvorchestva* / pod red. Ya. A. Ponomaryova. — Moskva : Nauka, 1983. — 335 s. — Текст : непосредственный.

10. *Ozhegov, S. I. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka* / S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova ; Rossijskaya akademiya nauk. Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova. — 4-e izd., dop. — Moskva : Azbukovnik, 1999. — 944 s. — Текст : непосредственный.

11. *Pedagogicheskaya enciklopediya*. — Moskva : Sovetskaya enciklopediya, 1986. — Текст : непосредственный.

12. *Rubinshtejn, S. L. Osnovy obshchej psihologii* / S. L. Rubinshtejn. — Sankt-Peterburg : Piter, 2001. — 712 s. — Текст : непосредственный.

13. *Spirkin, A. K. O tvorcheskoj sile chelovecheskogo razuma* / A. K. Spirkin. — Moskva : Progress, 1979. — 337 s. — Текст : непосредственный. ▲

НОВОСТИ

Около 10 тысяч студентов СПО стали участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Около 10 000 студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области стали участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

1 июня 2021 года, в рамках Всероссийского фестиваля «Большая перемена», Новосибирский центр развития профессионального образования совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Новосибирской области провели мероприятия для обучающихся профессиональных образовательных организаций Новосибирской области: классный час «Большая перемена: больше, чем конкурс» и профориентационный урок-экскурсию «Окупись в мир IT-профессий».

В ходе экскурсии были представлены функциональные зоны ЦОПП, продемонстрирована работа современного интерактивного оборудования: комплекса Scriptorium 95, компьютерных тренажеров, видеостудии, оборудования для развития компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий и многие другие.

«Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это возможность для молодого поколения показать свой талант, бросить вызов самому себе, стать победителем и получить незабываемые впечатления. Радует, что в этом году стать участниками могут не только школьники, но и студенты колледжей», — отметила директор Новосибирского центра развития профессионального образования Олеся Осокина.

Всего в рамках Всероссийского фестиваля «Большая перемена» для студентов планируется провести более 25 мероприятий.

Организаторами Всероссийского конкурса «Большая перемена» являются: АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОрия» и Российское движение школьников.