

Сурова Елена Борисовна

директор

Бабкина Ольга Александровна

заместитель директора

ГБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств»

г. Верхняя Салда, Свердловская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ КОНТИНГЕНТА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Аннотация: в статье рассмотрен способ раскрытия творческого потенциала обучающихся организации дополнительного образования через реализацию общешкольного арт-проекта «Искусство без границ», который решает также актуальную проблему сохранения контингента в детской школе искусств.

Ключевые слова: ребенок, родитель, личность преподавателя, творческая образовательная среда, воспитание, мотивирующее пространство, сохранение контингента, творческая деятельность, проектная деятельность.

Каждый ребенок уникален сам по себе и имеет врожденные потребности к занятиям искусством и творчеством. Почему многие дети прекращают заниматься в детской школе искусств, теряя интерес к занятиям искусством? Далеко не каждый ребенок, приходя в детскую школу искусств, стремится стать профессионалом. Перед каждым ребенком и его родителями стоит непростая задача познания собственного индивидуального пути и принятия решения выбора образовательной области, профиля дополнительной программы и времени ее освоения. Заниматься искусством необходимо не только для того, чтобы стать профессиональным музыкантом, художником, хореографом или актером, а для того, чтобы быть успешным в других профессиях. Сегодня основой образования и воспитания ребенка должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к

познанию, творчеству, труду, приобщению к ценностям и традициям. Мотивирующее пространство может быть сформировано через организацию творческой образовательной среды, направленной на эффективное решение воспитательных задач как процесса воздействия на формирование личности ребенка через приобщение к искусству.

С проблемой сохранения контингента сталкивается практически каждая детская школа искусств. И каждая школа находит свои пути ее решения. Как сделать так, чтобы ребенок, пришедший в школу, остался в ней до конца? Как выстроить образовательный процесс, чтобы учащийся не потерял интереса к творчеству? Мы, обозначив проблемы, нашли для себя пути решения.

Всем известно, что многие родители ведут своих детей «на преподавателя», понимая, какой результат они могут увидеть в процессе обучения. Без помощи родителей, особенно на начальном этапе обучения, достаточно трудно настроить образовательный процесс, определить и выбрать правильный вектор развития каждого обучающегося. Как показывает практика, при поддержке и сопровождении в этот период родителей процесс вовлечения детей в образовательную деятельность происходит эффективнее и качественнее. Родителям необходимо давать возможность участия в создании условий для максимального развития детей в соответствии с их потенциальными возможностями для их дальнейшей жизненной успешности и профессиональной состоятельности. Вовлечение родителей в жизнь детской школы искусств может не ограничиваться интересами ребенка. Важно сформировать интерес родителей к школе в целом, привлекая их к созданию комфортной образовательной среды.

«Самым важным явлением в школе, самым живым примером для ученика является сам учитель», – утверждает А. Дистервег. И действительно, важную роль для ученика и родителей играет авторитет преподавателя, основанный на уважении, психологической совместимости, увлекательности общения. Личность педагога для ученика является образцом, которому сознательно, а чаще всего неосознанно, подражают ученики, перенимая то, что делает учитель. Личность преподавателя становится первичной мотивацией для желания учиться.

Воспитание собственным примером на сегодняшний день становится очень востребованным в развитии личности ребенка, его интеллектуальных и творческих способностей. Когда преподаватель берет ребенка в свой класс, он принимает его в свою жизнь. Только через любовь к профессии, к ученикам возможно достижение положительного результата в обучении. Преподаватель же должен находиться в постоянном, непрерывном духовно-интеллектуальном и профессиональном развитии и росте. Систематический анализ образовательной деятельности школы позволяет говорить о том, что и в настоящий момент присутствуют стереотипы в сознании и консерватизм в действиях педагогов, несоответствие методик преподавания новым тенденциям и вызовам современности. Многие проблемы, на наш взгляд, связаны с нежеланием собственного развития, внесения изменений и совершенствование собственной образовательной практики. Современный педагог просто обязан постоянно учиться, осваивая новое содержание, новые методы и технологии, новые знания.

Зачастую преподаватели делают акцент на развитие и обучение ребенка с точки зрения технического и технологического подхода, где творческое начало уходит на второй план. Нередко рутинный процесс ограничивается сферой технологии. И, как следствие, у ребенка теряется интерес к обучению. В первую очередь, преподавателю необходимо прислушаться, увидеть и понять природу ребенка, исходя из возможностей и желаний учащегося и родителей. Что ребенку необходимо на данном этапе обучения? Как выстроить процесс обучения так, чтобы не пострадало качество образования? На наш взгляд, необходимо окружить ребенка творчеством, создать комфортную атмосферу, направленную на создание условий, способствующих его творческому росту.

Путь решения обозначенных проблем мы видим в создании развивающей творческой среды, объединившей усилия всех участников образовательного процесса: администрации школы, преподавателей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Творческая деятельность в нашей школе является обязательной составляющей образования. В школе существует спланированная модель по привлечению детей к творческой деятельности через организацию арт-

проекта «Искусство без границ», целью которого является модернизация образовательной практики школы, а главной задачей – активное вовлечение детей в концертно-выставочную деятельность, создание условий для всестороннего развития каждого ребенка путем вовлечения в творческие процессы. Арт-проект представляет собой систему подпроектов, имеющих свое название, цель, задачи, зрительскую аудиторию и руководителя:

Таблица 1

Арт-проект «Искусство без границ»

1. Просветительские проекты
<i>«Филармоническая площадка»</i> Участие в совместном со Свердловской государственной филармонией проекте «Музыкальные вечера». Это серия концертов, которые знакомят юных слушателей, а так же любителей академической музыки с шедеврами мировой классики. В рамках проекта Школа приглашает ведущих музыкантов Свердловской области и России, студентов Уральского музыкального колледжа, Нижнетагильского колледжа искусств, Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского с концертными программами. Главная цель – воспитать поколение неравнодушных людей, для которых духовные ценности станут основополагающими в их дальнейшей жизни, а искусство – будет верным попутчиком!
<i>«Детская филармония»</i> Целью проекта является воспитание образованного слушателя. В проекте принимают участие преподаватели и обучающиеся, детские творческие коллективы и отдельные исполнители школы. Проект «Детская филармония» расширяет творческие связи со школами и дошкольными образовательными учреждениями города, на которых, в первую очередь, и ориентирован этот проект. Детская филармония дает возможность юным музыкантам проявить себя, выступая на сцене школы. Включаясь в художественно-творческий процесс, дети и подростки вступают в сложнейшую сферу творческой деятельности – сферу исполнительского искусства, являясь пропагандистами классической и современной музыки. Детская филармония – это площадка, где дети, творческие коллективы школы демонстрируют свои таланты и приобретают опыт концертной деятельности
<i>Передвижной культурный комплекс «Mobil-ART»</i> Это создание мобильной передвижной картинной галереи с проектами для разных возрастных категорий граждан. Мобильная картинная галерея доступна для показа вне стен школы – меняющиеся выставки, проекты, мастер-классы, которые реализуются в различных учреждениях образования, культуры и социальных учреждениях города Верхняя Салда. Целевая аудитория – от младшего дошкольного возраста до взрослого населения без ограничения возраста. Содержание экспозиций формируется по модулям в зависимости от возраста (1 модуль – детские сады, 2 модуль – младшие школьники, 3 модуль – старшие школьники, 4 модуль – взрослые). Экспозиции сопровождаются музыкальным, хореографическим, театральным оформлением, таким образом, формируя у зрителей поликультурное восприятие искусства. Посещение выставок станет частью досуга, сама картинная галерея – центром, включающим посетителей в образовательный творческий процесс, формирующий основу культурного пространства территории, имиджа школы и города

2. Социокультурные проекты

«Наше наследие»

Совместный проект с Общественным советом по истории и краеведению при главе администрации Верхнесалдинского городского округа, состоящий из серии выставок и концертов, посвященных юбилейным и памятным датам, связанных с историческим наследием города.

Цель проекта – воспитание у детей патриотизма, формирование толерантности, знание истории своего города, народа

«Мы дарим добро»

В проекте принимают участие преподаватели и обучающиеся, детские творческие коллективы и отдельные исполнители школы.

Главная цель – оказание поддержки людям, испытывающим потребность в общении с другими людьми, с искусством.

Проект «Мы дарим добро» это:

- серия выездных тематических концертов, акций, музыкальных поздравлений учащихся и преподавателей школы в Комплексный центр социального обслуживания населения города Верхняя Салда, Верхнесалдинское городское общество инвалидов;
- концерты учащихся и преподавателей ДШИ для обучающихся Верхнесалдинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, детей Детского дома, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верхнесалдинского района

3. Образовательные проекты

«Театр-детям»

Участники проекта – учащиеся театрального отделения Школы. Это представления спектаклей для зрителя категорий «дошкольники» и «школьники».

Проект направлен на мотивацию учащихся театрального отделения к творчеству и на пропаганду детского театрального творчества и театрального искусства в целом

«Мультитория»

Участники проекта – учащиеся художественного отделения.

Это анимационный проект, обучающий азам мультипликации.

Он предоставляет большие возможности для развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей, представленный зрительской аудитории

«Арт-панорама»

Проект представляет собой ресурсную площадку в области изобразительного искусства.

Проект делится на несколько направлений: выставки работ учащихся художественного отделения Школы; организация выставок художников-профессионалов на базе Школы; организация мастер-классов; лектории по изобразительному искусству для учащихся образовательных школ

«Я играю не один, а уже с оркестром!»

Проект, ориентированный на успешных учащихся – исполнителей, в основе которого исполнение солистом и оркестром музыкальных произведений на основе учебного материала.

Цель – создание и представление широкой аудитории концертных версий сольных произведений в оригинальной аранжировке. Умение ученика-солиста играть в сопровождении детского оркестра и представить концертное исполнение слушателям мероприятий, организуемых Школой

«Мастерская 3D-дизайн»

Проект направлен на создание в Школе доступного образовательного пространства, где учащиеся могут знакомиться с перспективными дизайн-технологиями на практике.

Цель проекта – создание педагогической и методической базы, которая позволит внедрить в образовательный процесс современные 3D-технологии для развития компетенций учащихся художественной направленности, связанных с профессиональным самоопределением
4. Профориентационные проекты
<i>«Ступени мастерства»</i> Проект реализуется для детей дошкольного возраста. Мероприятия проекта сформированы с учетом психологических особенностей детей дошкольного возраста. Цель проекта – познакомить воспитанников дошкольных учреждений со всем спектром видов искусств, обучаться которым предлагает школа. Формы проведения мероприятий: концерт, выставка, мастер-класс, спектакль
<i>«АРТ-пятница»</i> Проект, ориентированный на дошкольников и школьников. Направлен на расширение кругозора дошкольников и школьников – освоение предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с культурой, на формирование навыков общения, на развитие коммуникативных способностей, доброжелательности к окружающим
5. Информационные проекты
<i>Пресс-служба «Юный корреспондент»</i> Участники проекта – учащиеся Школы. Проект направлен на поддержание положительного имиджа школы. Информирование населения города о жизни и деятельности школы. Школьная пресс-служба активно сотрудничает с профессиональными СМИ города
<i>Школьная газета «УХО Ван Гога»</i> Проект организован на базе школьной пресс-службы в 2014 году. Периодичность выпуска газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года. Над выпуском работают учащиеся и преподаватели школы. Школьная газета – это своего рода школьная летопись. В газете освещаются значимые для школы события, достижения, новости, анонсы

Благодаря реализации арт-проекта, в школе создана образовательная модель, в которой каждый участник образовательного процесса становится причастным к активной творческой деятельности.

Совместная творческая деятельность позволяет создавать максимально благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся. Воспитание происходит в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и профессиональной требовательности. В условиях системного и комплексного подходов актуализируются те личностные качества обучающихся, на формирование которых нацелен весь комплекс образовательной и воспитательной работы школы: формирование эстетических взглядов, нравственных установок, умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.

Анализируя результаты творческой деятельности можно отметить, что арт-проект «Искусство без границ» помогает решить одну из главных задач – возможность творческой самореализации детей и сохранение желания учиться на протяжении всего периода обучения в ДШИ и даже после ее окончания. Все отделения школы находятся в плотном взаимодействии между собой. За счет внедрения новых технологий растет количество зрителей, которые могут, в том числе и удаленно, присутствовать на мероприятиях арт-проекта. За счет разнообразия форм, предлагаемых в рамках арт-проекта, 98% учащихся школы имеют возможность быть причастными к их воплощению и почувствовать свободу в своем творчестве, востребованность и важность занятий дополнительным художественным образованием. Растет популярность, а также процент доверия качеству образования школы искусств среди жителей города.

Интерес, вызванный активной творческой деятельностью обучающихся в ДШИ, вовлечением родителей в процессы воспитания и обучения, увлеченность преподавателей образовательным и творческим процессом, имидж школы – все это способствует в итоге обеспечению сохранности контингента учащихся, повышению конкурентоспособности выпускников школы на основе полученных знаний, сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций.

Список литературы

1. Долгова Э.Д. Проблема сохранности контингента в ДМШ и пути ее решения / Э.Д. Долгова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/problema-sohrannosti-kontingenta-v-dmsh-329544/> (дата обращения: 14.01.2022).

2. Проектная деятельность как способ организации образовательного пространства детской школы искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/12375/2/05Merzlovamu.pdf> (дата обращения: 14.01.2022).

3. Программа развития ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ», «Воспитание искусством», Верхняя Салда. – 2021. – 65 с.

4. Стратегия развития детской школы искусств современной России: от концепции к результату: сборник материалов XV Общероссийской научно-практической конференции в области художественного образования детей. – Екатеринбург, 2016. – 277 с.