

Полещук Анна Дмитриевна

магистрант

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

г. Краснодар, Краснодарский край

Научный руководитель

Филиппова Оксана Геннадьевна

д-р пед. наук, доцент, профессор

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный

гуманитарно-педагогический университет»

г. Челябинск, Челябинская область

DOI 10.31483/r-153654

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

***Аннотация:** в статье рассматриваются современные подходы к художественному развитию детей в системе дополнительного образования. В рамках исследования раскрываются теоретико-методологические основы данного направления, которые опираются на основные психолого-педагогические концепции. Особое внимание уделяется инновационным педагогическим методам и формам их практической реализации в художественной деятельности. Представлен инструментарий, который применяется педагогами в образовательном процессе. В ходе анализа выявлены основные трудности, препятствующие внедрению современных методик. В заключение представлены предложения по модернизации системы художественного развития в рамках дополнительного образования, способствующие повышению эффективности образовательного процесса.*

***Ключевые слова:** методические подходы, дополнительное образование, художественное развитие, творческий потенциал, личностно-ориентированный подход.*

Современные подходы к художественному развитию детей в системе дополнительного образования опираются на фундаментальные достижения отечественной психолого-педагогической науки. Их теоретическая база включает основные концептуальные положения, которые доказали свою эффективность в педагогической практике.

Методология базируется на трёх фундаментальных концепциях. Прежде всего, это концепция зоны ближайшего развития Выготского Л.С., которая помогает определить оптимальные границы педагогических воздействий и обеспечить последовательное развитие ребёнка без потери мотивации и интереса к художественной деятельности. Существенное значение имеет также теория сенсорного воспитания Запорожца А. В., задающая ориентиры для формирования перцептивных навыков и эстетического восприятия, без которых невозможно полноценное освоение художественных практик. Не менее значимы принципы художественной педагогики Неменского Б.М. Они позволяют выстроить систему общения ребёнка к искусству как к сфере духовно-нравственного развития, не ограничиваясь освоением технических навыков.

На сегодняшний день в образовательной среде одной из приоритетных задач выступает формирование целостной, гармонично развитой личности. Основным методологическим принципом выступает синтез деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Данный принцип позволяет объединить теоретические положения в единую рабочую концепцию, которая способствует поэтапному развитию личности: от начального освоения художественных навыков к постепенному раскрытию творческого потенциала и формированию устойчивой мотивации к художественной деятельности.

Раскрытие творческого потенциала ребенка становится возможным благодаря условиям, которые создаёт система дополнительного образования. В отличие от базового образования, данная система основана на принципах индивидуального подхода, добровольности и взаимодействии педагога и воспитанника через диалог, что позволяет учитывать индивидуальные интересы и склонности детей, поддерживает их стремление к самореализации и самопознанию.

Главная роль в реализации художественно-эстетического потенциала ребёнка принадлежит педагогу. Именно он помогает ученикам открыть для себя мир искусства, развивает их творческую активность и самостоятельность, знакомит с шедеврами мировой культуры, раскрывает их скрытый смысл. Через диалог и совместное творчество педагог формирует у детей эстетическое отношение к жизни, учит видеть красоту в обыденном, выражать собственное видение через художественные образы.

Для эффективной реализации этих задач современные педагоги все чаще обращаются к инновационным подходам. Одним из таких является методика «открытого искусства», основанная на принципе свободного экспериментирования. Главный замысел методики заключается в предоставлении ученику максимальной свободы самовыражения без жёстких рамок и предписаний. Учащийся самостоятельно выбирает технику, в которой будет работать, художественный материал, который ему больше нравится и темы, которые его привлекают. Такой подход стимулирует креативность, развивает уверенность в собственных силах и формирует позитивное отношение к художественной деятельности как к пространству для личной реализации.

Рассмотрим метод художественно-образной реконструкции, который предполагает воссоздание исторических стилей и эпох через практическое погружение в их эстетику. Ученики изучают художественные особенности, анализируют характерные приёмы, далее пробуют воспроизвести их в собственных творческих работах. Данная методика развивает историко-культурную компетентность, чувство стиля и способность к стилизации.

Следующие методы – эвристические, ориентированы на поиск нестандартных решений и развитие творческого мышления. Вместо репродуктивного повторения образцов учащийся включается в процесс открытия: ставит художественные задачи, выдвигает гипотезы, ищет оригинальные способы воплощения идей. Педагог выступает в качестве проводника, помогающего обнаружить собственные пути решения. Такие методы активизируют интеллектуальную инициативу,

учат видеть проблему с разных сторон и находить интересные выходы из творческих затруднений.

Перечисленные методы образуют систему, в которой сочетаются свобода самовыражения, интеллектуальный поиск, культурная преемственность и комфортная среда. Их включение в учебный процесс дополнительного образования способствует не только освоению художественных навыков, но и всестороннему развитию личности, формированию креативного мышления, эмоциональной отзывчивости и способности к рефлексии.

Практическое применение современных методик художественного развития в учреждениях дополнительного образования реализуется через многообразие форм и форматов, которые погружают ученика в живую творческую среду. Одним из таких форматов может стать организация мастерских по различным видам искусства, где учащиеся смогут получить возможность не только освоить технические приёмы в том или ином виде искусства, но и экспериментировать с материалами, пробовать себя в разных ролях, искать собственный художественный стиль.

Следующим форматом могут выступать творческие лаборатории и воркшопы, здесь учебный процесс выстраивается как совместное исследование. В рамках таких мероприятий учащиеся сталкиваются с открытыми задачами, которые требуют нестандартных решений. Примером такого задания являются создание инсталляции на стыке искусства и науки или разработка визуального ряда к литературному произведению. Такие междисциплинарные программы позволяют расширить границы художественного мышления, показать взаимосвязь разных сфер знания и стимулировать синтез идей.

В практике педагога, работающего с подобными методами, задействован широкий набор средств, который обеспечивает мониторинг развития учащихся и поддержание их заинтересованности в обучении. Диагностические методики оценки художественного развития помогают выявить начальный уровень компетенций, индивидуальные склонности и зоны роста, что необходимо для персона-

лизации образовательного маршрута. Одним из эффективных инструментов фиксации достижений становится портфолио, куда включаются не только готовые работы, но и эскизы, наброски, фото процесса создания – это даёт возможность увидеть эволюцию творческого мышления и оценить усилия, затраченные на реализацию замысла.

Значимую роль играют рефлексивные практики, которые могут включать в себя ведение творческого дневника и анализ собственных работ. Учащийся развивает критическое мышление, учится осознанно подходить к творчеству и аргументировать свою позицию через осмысление своих успехов и ошибок. Однако критерии оценивания творческих работ намеренно отстраняются от шаблонных стандартов. В данном случае акцент ставится не на техническом совершенстве, а на оригинальности идеи, эмоциональной выразительности, смелости эксперимента. Такой подход снижает страх неудачи, поддерживает внутреннюю мотивацию к дальнейшему творчеству и формирует здоровую самооценку.

Реализация данных методик сталкивается с рядом существенных затруднений. Одной из наиболее острых проблем является нехватка квалифицированных кадров, способных эффективно работать с инновациями. Несмотря на высокий уровень предметной подготовки, многие педагоги в своей деятельности испытывают сложности с освоением и внедрением новых подходов – от методики «открытого искусства» до техники «поток». Что может быть связано как с дефицитом специальных программ повышения квалификации, так и с естественной инерцией профессионального мышления.

Соппротивление изменениям усиливается за счёт глубоко укоренившихся консервативных практик в сфере образования. Традиционная система оценивания часто вступает в противоречие с принципами свободного творчества и лично-ориентированного развития. Некоторые учителя и родители с недоверием относятся к методам, которые отказываются от жёстких критериев качества, опасаясь, что это приведёт к снижению уровня художественной подготовки. Подобная установка затрудняет внедрение эвристических методов, где основным выступает не конечный продукт, а сам творческий процесс.

Для преодоления этих трудностей необходим комплексный подход. Крайне важно модернизировать систему повышения квалификации педагогов, сделав её более практико-ориентированной и охватывающей современные методики, включая при этом междисциплинарные проекты. Необходимо обновлять образовательные программы с учётом современных тенденций – это и интеграция цифровых технологий, и расширение спектра осваиваемых техник, и укрепление связей между искусством и другими областями знания. Не менее важно развивать сетевое взаимодействие между учреждениями, что позволит обмениваться успешными наработками и реализовывать совместные проекты. Для проведения мастер-классов необходимо привлекать профессиональных художников и экспертов, которые способны существенно повысить качество дополнительного образования.

Таким образом, последовательная реализация вышеизложенных мер создаст условия для того, чтобы инновационные методики стали не исключением, а естественной частью педагогической практики в сфере художественного образования.

Список литературы

1. Анварова О.В. Формирование художественно-творческих способностей обучающихся как актуальная проблема системы дополнительного образования детей / О.В. Анварова, И.М. Рязанцева // Евразийский Союз Ученых. – 2015. – С. 17–20.

2. Кравцова Л.А. Художественно-эстетическое воспитание в системе дополнительного образования / Л.А. Кравцова // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – С. 1–8.

3. Смолянская Л.Ю. Роль преподавателя в развитии творческих способностей учащихся учреждений дополнительного образования / Л.Ю. Смоленская // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – С. 319–322.

4. Торшилова Е.М. Общие принципы художественного развития детей и направление их совершенствования в системе дополнительного образования / Е.М. Торшилова // Наука и школа. – 2015. – С. 190–194.

5. Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста / О.Г. Филиппова, М.Н. Терещенко, Ю.В. Батенова, А.А. Прохорова // АНИ: педагогика и психология. – 2021. – С. 370–374.