

Инновационные подходы к техническо-художественно-музыкальной подготовке детей 10–15 лет в системе дополнительного образования

Innovative approaches to technical, artistic and musical training of children 10 - 15 years in the system of additional education

УДК 374.1

Получено: 04.10.2021

Одобрено: 28.10.2021

Опубликовано: 25.12.2021

Исаева Н.А.

Д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
e-mail: isaeva178@mail.ru

Isaeva N.A.

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Russian as a Foreign Language of the Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky)
e-mail: isaeva178@mail.ru

Музыченко А.Н.

магистрант 2 курса, 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», руководитель Мультистудии АРТ и COOL14, ЦРТДиЮ «Созвездие», г. Калуга

Muzychenko A.N.

Master's Degree Student, 44.04.01 Pedagogical education, Master's program "Russian as a foreign language", Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, head of the ART and COOL14 Multi-studio, Constellation Research Institute, Kaluga

Аннотация

В статье рассматриваются инновационные практики в обучении и развитии детей 10–15 лет в системе дополнительного образования. В центре внимания находятся основные направления техническо-гуманитарной (художественно-музыкальной) подготовки детей, которые позволят достичь нового уровня развития их творческих способностей и формирования коммуникативно-личностных качеств. На конкретных примерах создания и работы Мультистудии АРТ и COOL14 в ЦРТДиЮ «Созвездие» показаны особенности работы с детьми на каждом этапе и полученные результаты.

Ключевые слова: техническо-гуманитарный подход, художественно-музыкальная подготовка, современные технологии, компьютерная анимация, детское творчество, личностное развитие.

Abstract

The article discusses innovative practices in the education and development of children aged 10 - 15 years in the system of additional education. The focus is on the main directions of technical and humanitarian (artistic and musical) training of children, which will allow them to reach a new level of development of their creative abilities and the formation of communicative and personal quali-

ties. Specific examples of the creation and operation of the ART and COOL14 Multi-Studio at the Constellation Art Studio show the features of working with children at each stage and the results obtained.

Keywords: technical and humanitarian approach, artistic and musical training, modern technologies, computer animation, children's creativity, personal development.

Современный мир находится в непрерывном изменении, и все образовательные и воспитательные институты находятся в поиске не только новых, но и относительно стабильных систем, позволяющих выстраивать процесс обучения и развития подрастающего поколения с перспективой новых, неожиданных вызовов времени.

Научные парадигмы стали чрезвычайно сложны и многомерны, когнитивные науки все больше делают поворот к человеку, не только к его интеллекту, но и эмоциям, впечатлениям, ожиданиям и установкам.

Основу порождения новых идей составляют экспансионизм, проявляющий в выходе за границы одной науки и интеграции смежных наук, и конвергенция, предполагающая некое слияние, сближение различных, параллельных систем, например, гуманитарного и естественно-научного знания, которые позволяют «развивать способность к интеграции знаний из разных областей культуры для поиска наиболее оптимального решения познавательных задач» [6].

Об интегративном подходе как стратегическом в современной образовательной парадигме пишут многие исследователи. Способность к целостному восприятию мира на основе слияния нескольких дисциплин, областей знания, синтеза науки, искусства, культуры составляет основу инновационного мышления, основу развития личности подрастающего человека.

И образовательные системы, в том числе дополнительного образования, начинают перестраиваться в аспекте этого нового научного подхода и поиска оптимальных путей развития детей в новой трансформационной парадигме.

Дополнительное образование детей создает особые условия для свободного выбора каждым ребенком своего направления развития, имеет ярко выраженный личностный характер, способствующий саморазвитию и самоопределению детей, порождает и культивирует ситуацию успеха. Несмотря на ряд проблем, которые отмечают многие исследователи систем дополнительного образования (платные услуги, кадровый состав, низкая оплата труда педагогов, особенности территориального расположения учреждений дополнительного образования, большая конкуренция со стороны современных информационных технологий и т.д.) [1], программы дополнительного образования детей сегодня являются наиболее гибкими, социально привлекательными, актуально востребованными.

В данной статье будут рассмотрены возможности интеграции технического и гуманитарного (художественно-музыкального) развития детей в системе дополнительного образования, которые позволят максимально эффективно развивать способности детей, опираясь на их интересы, склонности, желание открывать и исследовать новое, неизвестное.

Дополнительное образование детей, в отличие от основного, школьного, обладает более широким спектром возможностей, так как затрагивает, в первую очередь, эмоциональную, чувственную сферу личности ребенка, нередко связано с искусством, которое отражает мир посредством художественного образа. Музыка, живопись, танец, архитектура предполагают работу с другими знаковыми системами, что, с одной стороны, увеличивает сложность декодировки картины мира, а, с другой – делает ее более многогранной, гибридной, «человекомерной» (термин Т.В. Черниговской).

Обучение меняет человека физически, а искусство внутренне улучшает его качество. Именно поэтому цифровые технологии, активно внедряющиеся в нашу жизнь через различные информационные системы [3], нуждаются в том, чтобы они поддерживались «человечными» формами искусства, определяющими путь к душе каждого человека.

К базовым направлениям реализации интегративно-конвергентного подхода в дополнительном образовании детей можно отнести следующие:

1. Выявление различных интересов и склонностей детей (технических, художественных, музыкальных, литературных и т.д.), выстраивание их индивидуального маршрута, разработка прогнозов дальнейшего развития их талантов.

2. Выстраивание педагогом дополнительного образования междисциплинарного поля. Поиск точек соприкосновения интересов и возможностей детей, «прорыв» в другие культурно-образовательные сферы.

3. Организация педагогического коучинга, сотрудничества и сотворчества, позволяющих раскрыть ресурсы личности и стимулировать ее к дальнейшему развитию и получению будущих профессиональных навыков.

Покажем на примере создания Мультстудии АРТиCOOL 14 в г. Калуге, как происходило формирование новой технико-гуманитарной среды и расширение способностей и талантов детей в системе дополнительного образования.

Идея создания Мультстудии родилась весной 2020 г., когда вся страна ушла в изоляцию, а школы и учебные заведения вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Изменение привычного уклада, переход в онлайн-формат в дополнительном образовании детей многими был воспринят негативно [4]. Однако в нашем случае это явилось «спусковым крючком» для выхода на новые рубежи. На базе двух студий «Гитарный аккомпанемент песен» (руководитель Музыченко Е.П.) и «Компьютерная анимация» (руководитель Музыченко А.Н.) был разработан анимационно-музыкальный проект «Мульттики на ночь» для детей и их родителей.

Каждому ребенку, занимающемуся гитарным исполнением, было дано задание подготовить определенную песню под собственный аккомпанемент, записать ее в файле формата MP3 и прислать по сети. На записанные таким образом детские голоса руководители студий создавали по желанию детей анимационные образы, выбранные ими, или оживляли в программе их собственные лица, создавая мультипликационных марионеток. В результате получился видеоклип, где «мультишка» пела голосом воспитанника.

Первые два клипа песен «Детство» были выставлены в группе ВКонтакте и встречены с огромным интересом детьми и их родителями, собрали много положительных отзывов и благодарностей. Появилось ощущение, что эти мультфильмы создают оптимистичное настроение, так необходимое в непростое для страны время.

Разработанная педагогами эффектная анимация позволила резко увеличить поток записанных песен, мультклипы выходили ежедневно. Именно тогда и зародилась идея о разностороннем, технико-гуманитарном развитии детей, об обучении гитаристов технике создания компьютерной анимации и привлечение аниматоров к гитарной песне. Конечной целью студии стало получение детьми начальных профессиональных навыков технических и творческих профессий одновременно.

Таким образом, первое направление в реализации интегративно-конвергентного подхода к подготовке детей в системе дополнительного образования, ориентированное на выстраивание индивидуальных маршрутов, позволило спрогнозировать пути дальнейшего развития детей, когда они могли обучаться одновременно по нескольким программам: «Мастерская художника», «Фриланс» (компьютерно-анимационные технологии), «Бард-лицей» (аккомпанемент песен на гитаре) и «Мастерская талантов» (обучение съемке и монтажу видеороликов).

Второе направление было связано с разработкой междисциплинарного поля. В начале 2020-го учебного года в МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги было создано экспериментальное объединение «Мультстудия АРТиCOOL 14».

Создание большого, мультидисциплинарного детского коллектива – дело непростое. Занятия с детьми после первой волны пандемии показали, что дети не умеют общаться друг с другом. Приходилось использовать весь арсенал педагогических технологий – от коллективной творческой деятельности (КТД) с различным распределением ролей (сценариста, режис-

сера, актера, певца и гитариста, организатора, массовика-затейника, художника, оформителя и т.д.) до цифровых гипертекстовых, с возможностью переходов к различным «информационным источникам» [2, 5].

Параллельно занимались «гитаристы» и «аниматоры», причем аниматоры еще проходили курс рисунка и живописи. В основе такого похода лежал общепедагогический тезис, что «неталантливых детей нет», если ребенку неинтересно заниматься, значит, нужно помочь ему найти себя, а круг специализаций получился большой.

В группе «аниматоров» ребенок может руководить режиссурой, если у него лидерские задатки; может писать сценарии, если есть литературные наклонности; может придумывать новых персонажей, анимировать, заниматься звукорежиссурой, озвучивать и т.д., если есть творческий потенциал и т.п.

В группе «гитаристов» ребенок может исполнять песни, если хороший голос и музыкальный слух, аккомпанировать на гитаре, если пальцы подвижны, режиссировать видеоролики, рисовать раскадровки, монтировать видеоматериал, озвучивать, если готов развиваться технически и вокально, и т.д. и т.п.

Главной же задачей на этом этапе стало развитие коммуникативных и личностных качеств детей, ориентация на развитие индивидуальных, организационных и творческих начал в ребенке.

Кроме того, для развития «фоновых знаний» была предложена программа «Эмоциональный камертон», целью которой стало знакомство детей с бардовской песней. В связи с тем, что существует проблема «нечитающего поколения», бардовская песня, ориентированная на хорошую поэзию и спетая под гитарный аккомпанемент, дала возможность расширить кругозор детей, заставить их анализировать и размышлять. Яркими представителями такой песни являются Никитин, Визбор, Берковский, Окуджава и др., пишущие песни на свои стихотворения и стихотворения других талантливых поэтов – Ю. Левитанского, Н. Рубцова, Д. Самойлова и др.

В процессе занятий началось «броуновское движение»: некоторые «аниматоры», которые учились рисовать, вдруг поняли, что жизнь их без гитары немыслима, и стали ходить к «гитаристам»; гитаристы вспомнили, что очень любили рисовать. Проявились таланты в видеосъемке и видеомонтаже. Обнаружился и свой «кулибин», способный из отработавших срок компьютерных деталей собрать рабочий компьютер.

При этом хочется отметить, что сам по себе процесс погружения в творчество был очень нелегким: у большинства современных детей исчезла фантазия, что может быть связано с «господством» цифровых технологий, которые отличаются излишней детализацией и визуализацией. Если раньше в процессе чтения ребенку приходилось подключать воображение, то сегодня компьютерные программы все делают за ребенка. И творчество «сворачивается»: скопировать дети могут, а вообразить – уже нет. Поэтому для развития фантазии как первоосновы любого творчества, тем более на стыке разных областей искусства, нередко педагоги прибегают к примитивным, но очень действенным средствам – с помощью доски и мела предлагают детям придумать героя, сочинить про него фантастическую историю и нарисовать ее. Так появляется интерес, увлеченность, и у детей постепенно включается фантазия.

Таким образом, на основе развития фантазии и воображения, перехода в разные специализации и их конвергенции возникает новое культурно-образовательное пространство, которое определяет дальнейший поиск самореализации и саморазвития личности ребенка в коллективе.

Третье направление, связанное с организацией сотрудничества и сотворчества, заключалось в развитии умений работать над общим компьютерным анимационным проектом.

Компьютерная анимация бывает разной степени сложности. Детям было предложено заниматься перекладной и рисованной анимацией. Рисованная анимация – самая трудоемкая сфера: в 1 секунде мультфильма – 24 кадра, т.е. надо нарисовать 24 рисунка, сколько же нужно нарисовать кадров для небольшого, трехминутного мультфильма. Можно, конечно, математическим путем умножить сто восемьдесят на три... но, математический расчет не учитывает,

к сожалению, человеческий фактор, творческий поиск, минуты бессилия, когда ничего не придумывается и не получается, приступы пессимизма, нервные срывы и т.д.

До создания Мультистудии процесс производства компьютерной анимации проходил следующим образом: 95% всей работы выполнял сам педагог, давая детям исполнить лишь небольшую часть работы, так как мотивация в таком трудоемком деле – вещь архисложная. В новом объединении, когда дети освоились с двумя основными компьютерными программами, группой из семи человек был выполнен первый совместный проект – смонтирован трехминутный рисованный мультфильм.

Вот как происходила подготовка и реализация этого проекта.

На первом этапе методом «мозгового штурма» для разработки мультфильма была выбрана сказка «Колобок».

Далее начался процесс сбора группы. Поскольку у каждого из детей свои склонности и таланты, происходил «ролевой» отбор: сценаристы, операторы, художники. Сценаристы предложили интересную идею трансформации образа Колобка в современных условиях, написали небольшой сценарий. Художники (самые трудолюбивые – эта работа требует особого терпения и усердия) представляли самую большую рабочую группу. Ими был выбран метод ротоскопии, изобретенный Максом Флейшером, которым пользовались многие мультипликаторы, в том числе великий Уолт Дисней. Каждому из детей пришлось отрисовать около 200 кадров. Далее «операторы» разрабатывали видеоряд в стиле немого кино – с титрами в виньетке, а «гитаристы» подбирали музыкальное сопровождение.

В качестве «продукта» был представлен небольшой мультфильм, который был продемонстрирован сначала родителям, а потом распространен в социальных сетях.

Данный опыт ценен, в первую очередь, тем, что дети не просто проявили свои способности и даже вышли на новый для себя уровень профессиональных умений, а почувствовали себя частью единого организма, творческого коллектива, силу которого сложно переоценить.

Таким образом, рассмотренные направления интеграции технической и гуманитарной (художественно-музыкальной) подготовки в системе дополнительного образования детей продемонстрировали новые возможности в развитии личностных и креативных способностей каждого ребенка в процессе коллективного творческого взаимодействия.

Литература

1. *Золотарева А.В.* Проблемы и смыслы дополнительного образования детей в современной России. // Развитие дополнительного образования детей в контексте современной образовательной политики: материалы Всероссийской научно-практической конференции. / Челябинск: ЧИППКРО, 2011. – С. 6-14.
2. *Исаева Н.А., Сергеев О.С.* О переходе на цифровой формат в обучении русскому языку в современной школе // Вестник Калужского университета. – 2019. – №1. – с.127 – 132.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. Е. С. Полат. – Москва: Академия, 2009. – 268 с.
4. *Павлов А.В., Гошин М.Е., Ершова В.С.* Организации дополнительного образования в условиях карантина: аналитический обзор по результатам опроса//Информационно-методический журнал «Про-ДОД». – 2020. – № 3 (27). – С. 13-26. — URL: <https://prodod.moscow/archives/18452>.
5. *Роберт И.В.* Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования [Текст] / И.В. Роберт. – Москва: ИИО РАО, 2010. – 140 с.
6. *Черниговская Т.В.* Когнитивная наука как конвергентное знание <https://ru.coursera.org/lecture/psikholingvistika/kognitivnaia-nauka-kak-konvierghientnoie-znaniie-rQAwo> (дата обращения: 06.10. 2021)