

УДК 37.04

*Пенина С. Н., кандидат педагогических наук,*

*преподаватель*

**ТОГБПОУ**

*«Тамбовский колледж искусств»*

*Россия, г. Тамбов*

## **РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА МАТЕРИАЛЕ БИОГРАФИИ С.В. РАХМАНИНОВА**

*Аннотация: в статье рассказывается о педагогических технологиях, использованных для работы с одаренными детьми в режиме Творческой школы.*

*Ключевые слова: творчество, педагогические технологии, воспитание, развивающее обучение, одаренные дети.*

**Penina S. N., candidate of pedagogical sciences,**

**teacher**

**«Tambov College of arts»**

**Russia, Tambov**

## **DEVELOPING EDUCATION AND UPBRINGING OF GIFTED CHILDREN BASED ON THE MATERIAL OF S.V. RACHMANINOV'S BIOGRAPHY**

Abstract: the article describes the pedagogical technologies used to work with gifted children in the Creative School mode.

Keywords: creativity, pedagogical technologies, education, developmental learning, gifted children.

В 2023 году исполняется 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова. Этому событию посвящены многочисленные встречи, выставки, концерты, конкурсы, фестивали, участниками которых часто являются дети, подростки, юношество. Естественно, организаторы сталкиваются с

проблемой нестандартной и при этом эффективной подачи информации о великом композиторе. Юным участникам рахманиновских мероприятий необходимо не только напомнить факты из биографии, но и дать возможность почувствовать переживания Сергея Васильевича, побудившие его писать прекрасную музыку.

Особенно остро данная задача стоит перед организаторами творческих школ, которые включают в себя встречи и мастер-классы с лучшими российскими исполнителями, а также теоретические занятия и развивающий досуг одаренных детей.

В данной статье предлагается решение заявленной проблемы средствами широкого спектра современных педагогических технологий обучения и воспитания (проблемных, развивающих, личностно-ориентированных, программированных и других). Их уникальное сочетание позволяет организовать совместную деятельность взрослого и 5-40 воспитанников одинакового или разного возраста. Оптимальным объемом интеллектуальной нагрузки будет три-четыре занятия продолжительностью 1-1,5 часа и одно нестандартное мероприятие, например, квест.

Дни, в которые будут проводиться занятия, рекомендуется сделать тематическими, например, первый – «Невидимое в видимом», второй – «Высший разум в свободнейшем из тел», третий – «Жизнь, возведенная в идеал». Все приведенные заголовки построены на переосмыслении цитат великих людей (Э. Фромантена, А. Дункан, В. Белинского) и отсылают юных участников к таким аспектам творчества, как изобразительная деятельность, танец, поэзия, а также таким личностным проявлениям, как чувства, действия и мысли. Жизнь и творчество С.В. Рахманинова, безусловно, находятся в фокусе внимания преподавателя и воспитанников, но намеренно рассматриваются через призму общечеловеческих ценностей.

Итак, в основу совместной деятельности в течение первого дня может быть положена работа, основанная на использовании проективных рисунков. Ее цель – формировать умение понимать собственные чувства через анализ самостоятельно созданных/выбранных визуальных образов, а также умение понимать чувства, которые двигали С.В. Рахманиновым, через анализ визуальных образов, предпочитаемых им.

Профессионалам хорошо знакома диагностическая методика «Четыре автопортрета» или «Какое я растение, посуда, украшение, оружие?». Она позволяет помочь личности осознать свои потребности (в существовании, в провозглашении потребностей, в подчеркивании ценности, в автономии). Но, так как планируемая работа носит не диагностический, а творческий характер из этических соображений последний рисунок (оружия) может быть отменен или заменен на рисунок, например, игрушки. Перед началом рисования рекомендуется прочесть с помощью голосового помощника краткую справку о том, что такое проективные тесты и как человек запечатлевает себя в любом своем продукте.

В тетради на печатной основе (у каждого воспитанника своя) на первой странице даются изображения четырех разнотипных украшений (кольцо с крупным камнем, бусы, браслет, пара серег). Обратная сторона листа чистая. Таким образом, у детей есть выбор: закрасить одно из готовых изображений, которое им больше нравится, или нарисовать свое. После закрашивания/рисования, которое длится не более 5-7 минут и может сопровождаться музыкой С.В. Рахманинова, педагог просит одного из воспитанников прочесть базовую интерпретацию каждого рисунка: «Если вы раскрасили или нарисовали кольцо с крупным камнем, то вы заявляете: «Я люблю, чтобы меня замечали, мне аплодировали, меня хвалили много и сразу...». Даже если автор такого рисунка скромно внешне, в глубине души он хочет именно этого...».

В это время все остальные должны подумать над советами автору(ам) изображения кольца: «Можно посоветовать автору замечать не только свой талант, но и таланты всех остальных. А когда он повзрослеет, гордится достижениями своих учеников...». Заключительным штрихом станет коррекция изображения кольца в соответствии с намеченными перспективами: дорисовка рядом с ним не менее ярких и красивых украшений, которые составят гармоничный ансамбль, а также устный подбор 2-3 произведений С.В. Рахманинова, которые могли бы сделать автора изображения более скромным и участливым.

Аналогичным образом следует организовать работу над рисунками игрушек (мишка, машинка, кубики, труба), посуды (чайная чашка, кувшин, открытая кастрюля, тарелка).

Возможность проявить нестандартное мышление и интуицию дают дополнительные вопросы преподавателя, например о том, что хотел сказать о себе некий человек, нарисовавший корону или добавивший на ручку чайной шашки шип.

Завершить рисование следует изображениями растений (ромашка, кактус, дуб, роза). Именно такой рисунок позволит задать ключевой развивающий вопрос этого занятия: «Если С.В. Рахманинов очень любил сирень, то как это его характеризует?». Дети старше 9 лет могут заполнить по результатам своих рассуждений такую таблицу.

Таблица 1 – Сирень как отражение характера С.В. Рахманинова

№	СИРЕНЬ	ЛИЧНОСТЬ
1.	Распускает листья и цветет одной из первых	Первым чувствует новизну
2.		Способен многих увлечь своим творчеством
3.		Продуктивен
4.		Скрывает в себе неожиданные таланты
5.		Имеет мало друзей, но искренне к ним привязан
6.		Завораживает, запоминается навсегда
7.		Ему была суждена долгая жизнь
8.		Его творчество исцеляет

Наконец, преподаватель просит открыть воспитанников тетрадь на странице с изображением сирени (куста сверху и букета снизу). Это финальное задание необходимо провести максимально искренне, так как оно призвано всколыхнуть самые глубокие чувства воспитанников. Педагог просит установить ассоциацию между личностью Сергея Васильевича и изображением. Приветствуются все ответы, но преподаватель ненавязчиво подводит воспитанников к тому, что во второй половине жизни великий композитор был оторван от своих корней. Чтобы не нанести травму детям и не заканчивать занятие на грустной ноте, преподаватель спрашивает, можно ли как-то преобразить рисунок сорванного букета сирени. Оптимальным вариантом является дорисовка вазы, большого светлого окна и дороги к зарослям сирени вдалеке. Таким образом, воспитанники чувствуют всю глубину трагедии человека, выбравшего разлуку с Родиной, и учатся преобразовывать свое чувство в творчество. На этом этапе уместно привести факты из биографии С.В. Рахманинова, свидетельствующие о том, как он трепетно ждал новостей из России, читал и слушал русские произведения, помогал коллегам и фронту. На фоне глубоких личных переживаний эта информация уже не покажется детям стандартной и сухой.

Смыслом второго дня занятий рекомендуется выбрать расшифровку жестов: сначала собственных, потом С.В. Рахманинова. Это побудит воспитанников внимательнее рассматривать его фотографии, сопереживать его восприимчивости и ранимости. Так, в таблице 2 приводятся «рахманиновские» и «нерахманиновские» жесты. Воспитанники должны не просто выбрать жесты композитора, но и, по возможности, рассказать, что они обозначают.

Таблица 2 – Выбор жестов

верхом на стуле	пальцы пирамидкой	сложение рук крестом на колене
большие пальцы торчат из карманов	подбородок на кулаке	щека на кулаке
большой палец на щеке	сплетение пальцев	«тяжелая голова»

Проверка правильности выполнения задания осуществляется по презентационным материалам преподавателя, благодаря которым многие из участников занятия открывают для себя редкие малоизвестные фотографии С.В. Рахманинова.

На втором занятии уместны рисование произвольных линий под музыку великого композитора и тренинги, связанные с пантомимой.

Развивающими вопросами этого дня являются следующие: «Если руки пирамидкой – это символ уверенности, то можно ли с помощью этого жеста повлиять на настроение?», «Что обозначает поза «ноги в сторону двери»?», «Что обозначает собирание пылинок с одежды собеседника?», «Как называются способности легко запоминать движения танца?» и подобные.

В третий день рекомендуется организовать работу с художественным словом. Для этого в качестве разминки рассматривается словотворчество в жизни Сергея Васильевича (таблица 3).

Таблица 3 – Материалы для словотворчества

СЕНАР	Вилла, лодка («Сергей»+«Наталья»+«Рахманиновы»)
ТАИР	Издательство («Татьяна»+«Ирина»)
...	Творческое содружество с А. Зилоти («Александр»+«Сергей»)
...	Творческое содружество с Шаляпиным («Фёдор»+«Сергей»)
...	Когда хочешь придумать что-то новое, но приходят только старые идеи
...	Когда сожалеешь о том, что мог бы поучаствовать в конкурсе, но не стал
...	Когда только что закончил творческую работу, но хочется опять окунуться в творчество

Как показывает таблица 3, педагог ведет воспитанников через анализ базовых вариантов к простому, а затем к сложному словотворчеству. Результатом обсуждения автора данной статьи и его подопечными последнего пункта стало уникальное слово «рахманчество».

Основной задачей занятия является пробуждение чувств воспитанников во время работы с произведением «Люблю березку русскую...», нравившегося С.В. Рахманинову.

Автором стихотворения, которое дети учатся выразительно читать по основным правилам ораторского искусства, сначала вместе, потом в режиме конкурса, является А. Прокофьев, а музыку к ним написал В. Газарян. Пока желающие соревнуются в выразительном чтении, остальные могут нарисовать рисунок к стихотворению, а торжественным завершением конкурса чтецов будет чтение победителями самых главных слов в жизни нашей страны (сообщения о Великой Победе и первом полете человека в космос). В качестве яркого окончания творческого сотрудничества рекомендуется предложить воспитанникам сценическую постановку в мини-группах коротких веселых историй, которые происходили с С.В. Рахманиновым.

Развивающими вопросами этого дня являются такие: «Что возникло раньше: диалог или монолог?», «Почему во время тренингов участников часто просят не разговаривать?», «Что значит фраза «Глокая куздра штеко кудланула бокра и курдючит бокренка» и зачем она была придумана?», «Какие части речи надо выделять голосом при чтении? Как это связано с их происхождением?».

Во время заключительного квеста по творчеству С.В. Рахманинова (четвертый день общения) рекомендуется соблюсти баланс между интеллектуальными и творческими заданиями. Опыт автора статьи показывает, что задания «Воспроизведите а капелла фрагмент партитуры («All by myself»). Какое отношение это произведение имеет к творчеству

С.В. Рахманинова?», «Дорисуй вторую половину рисунков достопримечательности Ивановки», «Прослушай последовательность фрагментов музыкальных произведений и найди список, который ей соответствует» не менее популярны, чем «Исключи даты, не имеющие отношения к биографии С.В. Рахманинова», «Соедини с помощью стрелок шуточные прозвища и имена обитателей Ивановки», «Подпиши фотографии». Одна из самых интересных и азартных форм квестовых заданий – выбрать ответственным за прослушивание одного из детей, надеть ему наушники и включить произведение. Ответственный должен слушать и передавать движениями тела и мимикой характер произведения, а остальные, посоветовавшись, должны выбрать картинку с похожим настроением.

К числу прочих формулировок квестовых заданий на музыкальном материале относятся погружение в проблему, эпоху, в искусство; интонационный анализ музыкальных произведений; переинтонирование образа через постановку различных художественных задач; переинтонирование образа на язык смежного вида искусства (перевода в другую модальность); наблюдения и сравнения; драматизации, театрализации; художественного моделирования (создание композиций); художественного контекста; художественного тренинга; разрешение музыкальных парадоксов; обмена способностями; поэтапных открытий (переживание новых граней прекрасного); широких ассоциаций (интерпретация содержания, личностные связи с искусством, искусства с собственной жизнью).

Таким образом, опыт показывает, что при четком целеполагании проблема сочетания интеллектуальной и духовно-творческой деятельности одаренных детей в процессе изучения биографий великих личностей находит оригинальные способы разрешения за счет гибкого сочетания педагогических технологий.



### **Использованные источники:**

1. Мариупольская, Т.Г. С.В. Рахманинов и его учителя — Н.С. Зверев и А.И. Зилоти / Т.Г. Мариупольская // Преподаватель. – 2019. – №2. – С. 220-228.
2. Паршина, Т.В. Занятия музыкой с детьми во времена Рахманинова. Взгляд из XXI века / Т.В. Паршина // Музыкальное искусство и образование. – 2017. – №1. – С. 144-152.
3. Холиков, К.Б. Необходимость новой методологии музыкальной педагогике / К.Б. Холиков // Science and Education. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neizbezhnost-novoy-metodologii-muzykalnoy-pedagogike/viewer> (дата обращения 25.06.23).