**Выявление наличия творческих способностей и определение степени одаренности детей**

Горшкова Лариса Леонидовна

Педагог дополнительного образования, психосистемолог

"Специальная эстетическая чувствительность

играет роль тонкого решета…и понятно,

почему тот, кто лишен ее, никогда не будет

истинным творцом."

Пуанкаре

**Творческий процесс – это процесс целенаправленной эстетической деятельности, дающий результат в конкретной жизненной ситуации. В отличие от  интеллектуального творчества, в основном осуществляемого работой левого полушария мозга, художественное творчество активизирует работу правого полушария. Таким образом, занятия изобразительным искусством, различными видами декоративно-прикладного творчества, дизайном, дополнительно к обучению в общеобразовательной школе, способствуют равнополушарному, разностороннему развитию мозга ребенка, что и является целью современных образовательных программ.**

Цель образования в современном мире совпадает с целью жизни человека. Это самореализация, создание условий реализации возможностей ребенка.

Этим  целям созвучна природа эстетического развития личности. Функция эстетического  воспитания реализуется в гармонизации личности, ее адаптации, в общении, в познавательном и преобразующем  отношении к жизни. Содержательно эстетическое и художественное образование рассматривается как духовная антропология (духовная эволюция человека). Это определяется широким спектром позитивного влияния эстетических компонентов на все сферы социальных отношений в системах: человек – человек, человек – общество, человек – природа, человек – знаковые системы, человек – техника, человек – художественный образ. Кроме своего непосредственного пространства в искусстве, эстетическое воспитание личности глубоко связано с проблемой нравственного здоровья общества, экологическими проблемами, вопросами социокультурной среды, общения, с различными профессиональными сферами, психолого – педагогическими проблемами развития креативности, художественных способностей и духовного становления личности в целом.

В связи с этим можно определить эстетическое воспитание как процесс генерации эстетических аспектов жизнедеятельности и отношений личности, а эстетическое развитие как процесс качественных преобразований картины мира человека. Психологические составляющие эстетического развития личности -  многогранны и затрагивают эмоциональную, мотивационную, интеллектуальную сферы, креативные свойства личности. Результат эстетического развития личности – человек, способный познавать и преобразовывать мир, себя, свою жизнь по законам красоты, духовности  и гармонии.

Выявить наличие творческих способностей и определить степень одаренности детей помогают диагностические методики, экспериментальные данные, анализ педагогической деятельности и результатов достижений обучающихся. Большой вклад в научной сфере исследования художественных способностей детей был внесен учеными: Н. Игнатьевым, В. Киреенко, А. Мельник – Пашевым, В. Кузьминым, З. Новлянской и др.

Считается, что художественная одаренность – это не только сумма специальных способностей, но и комплекс различных личностных свойств. Наиболее высоких результатов в развитии художественных талантов достигали те художники, которые обладали не только специальными способностями в какой – то одной области искусства, но и  способностями более высокого уровня – универсальными, благодаря которым легко осуществляется перенос в другие области творчества. Например,  Леонардо да Винчи – художник, изобретатель, музыкант. Микеланджело – скульптор, поэт. М. Чюрленис – художник, композитор и др.

К универсальным компонентам  в структуре художественной одаренности относятся: эстетическая эмпатия (коммуникативный компонент); импрессивная и экспрессивная эмоциональность (эмоциональный компонент); синестезия (сенсорный  компонент); способность к ассоциированию; художественное воображение; способность к преобразованиям (вариативность, инверсивность мышления); «комплекс детскости»; ярко выраженная индивидуальность (стиль); чувство форы, красоты и др.

Программа первого года обучения в школе - студии «Изумрудный город» направлена на обучение детей основам изобразительной грамоты. С большим или меньшим успехом дети освоили «азбуку» рисования: основы формообразования, композиции, цветоведения, перспективы…Они попробовали свои силы в графике, поработали акварелью, гуашью, мелками по разной основе. Многие участвовали в выставках, проводимых в центре «Лад», в ДЮЦ, городской выставке.

Далее происходит совершенствование  способностей, расширение знаний, умений и навыков в сфере изобразительного искусства, творческие пробы в сфере декоративно-прикладного искусства.

По результатам деятельности и достижений детей, можно выделить следующие группы:

1. Дети, нерегулярно посещающие занятия (мерцающий интерес), редко доводящие начатое дело до конца, быстро утомляющиеся, не имеющие желания добиться хороших результатов, редко участвующие в выставках. Чаще всего приходят «за компанию» с друзьями. Плохо усваивают и применяют на практике преподаваемое на занятиях.
2. Дети, регулярно посещающие занятия, имеющие средние способности, интерес к занятиям есть, но чаще слаба мотивация на достижение успеха. Выполняют работу медленно, но есть желание научиться рисовать. Они чаще всего реально оценивают свои способности. В выставках участвуют, но результат и мнение других об их работе им мало интересны.
3. Дети, имеющие хорошие способности, интерес к данному виду искусства достаточно проявлен, усидчивы, сосредоточены, стремятся выполнить задание точно и качественно, присутствует мотивация достижения успеха, что способствует повышенной трудоспособности. Выполняют задания в срок, в том числе и домашние. Участвуют в выставках. Чаще выполняют несколько выставочных работ. Очень чувствительны к критике, любят похвалу, ждут поддержки и одобрения. Интересуются информацией по данному виду искусства, посещают выставки, стремясь понять секреты мастеров.

Дети третьей группы требуют к себе особого подхода и отношения. Поэтому самым талантливым, одаренным детям предлагается обучение в особой, малочисленной группе (не больше 6 человек), в которой возможно осуществить на практике индивидуальный подход. Большое внимание отводится самостоятельному поиску решения задания, предлагаются альтернативные варианты художественного решения, выбор технических приемов и средств.

Содержание термина «одаренный» для обозначения детей с развитыми способностями принадлежит американскому психологу Г. Уипплу. Современное понимание одаренности заключается в доминирующей познавательной и творческой активности, в ярко выраженной креативности при решении проблем и повышенной мотивации на достижение высокого результата.

Признаками одаренности в раннем детстве принято считать неуемное любопытство ребенка, его бесконечные вопросы, большой запас слов, способность к концентрации внимания на интересующем его деле и упорство в достижении результата, хорошую память, богатую фантазию, доброту, открытость, острую реакцию на несправедливость.

В более старшем возрасте признаками одаренности считаются: потребность в коллекционировании, хорошее чувство юмора, сформированность навыков логического мышления,  оригинальность ассоциативного мышления, способность к планированию предстоящей деятельности, самостоятельность, гибкость, общительность, энергичность, настойчивость, предпочтение сложных заданий, независимость в суждениях.

Таким образом,  признаками таланта считают:

1. Наличие активной познавательной деятельности;
2. Быстрое и точное выполнение заданий;
3. Устойчивая концентрация внимания на деле;
4. Навыки логического мышления;
5. Оригинальность и креативность при решении задач;
6. Творческий подход к выполнению заданий;
7. Развитость воображения и фантазии;
8. Самостоятельность в выборе техники, методов, приемов;
9. Инициативность, альтернативность;
10. Планирование, предвидение этапов деятельности;
11. Целенаправленность, пробы (опора на опыт);
12. Доведение начатого дела до конца, стремление к гармонии.

Ученые считают, что одаренность имеет как врожденные предпосылки к той или иной деятельности, передаваемые генетически, так и социальные, формируемые социальной средой, воспитанием, обучением. С.Л. Рубинштейн говорил, что любая одаренность нуждается в поддержке педагога, для раскрытия внутреннего ресурса и полноценного, разностороннего формирования личности. «Ученик не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь»

Ещё один немаловажный фактор – это воспитание и обучение одарённого ребёнка, как целостной, многосторонней личности. Человек, рассматривается как самостоятельная, развивающаяся  открытая система. А основными составляющими этой системы являются семь уровней развития:

1. *Генетическо-физический уровень*. Задатки, заложенные природой, часто передаваемые по наследству, «дар Божий», который есть у каждого, но не каждый его использует. Сформированность таких компонентов как сила воли, трудолюбие, усидчивость, способность выполнять задания по - образцу (зрительно-моторная координация), функциональность моторики, к этому же уровню можно отнести и такие навыки, как чистоплотность, соблюдение правил гигиены и привычки самообслуживания.
2. *Эмоционально-сенсорный уровень*. Умение устанавливать дружеские, доброжелательные межличностные взаимоотношения. Стремление к пониманию переживаний другого человека, пониманию чувств, заложенных в произведения литературы, живописи, музыки (синестезия). Эмпатия, толерантность. На этом уровне находится и способность к половой самоидентификации, и понимание межполовых взаимоотношений, мораль и нравственность. Взаимоотношения с родными и друзьями.
3. *Интеллектуально-когнитивный уровень*. Способности и особенности мышления (речевого, понятийно-логического, интуитивного, формально - и структурно-визуального, абстрактного, ассоциативного, образного, аналитического и синкретического). Способности к обучению, запоминанию и воспроизведению по памяти. Объём памяти кратковременной и долговременной. Вид репрезентативной системы личности (визуальная, аудиальная, кинестетическая). Активность отделов головного мозга (коры больших полушарий, левого и правого полушария).
4. *Социально-адаптивный уровень*. Этот уровень характеризует степень приспособленности человека к окружающей его среде. Любовь к людям, животным, природе. Интерес к космосу, природным явлениям, стремление найти и понять причинно-следственные связи всего, что происходит в мире. Понимание сути жизни и стремление её сберечь (экологический комплекс). Скорость адаптации к новым условиям, принятие перемен. Стремление устранить несовершенство, пусть даже через конфликт (гармония через конфликт). Способность к инсайту (открытиям и озарениям).
5. *Коллективно-креативный уровень*. Принятие коллектива, коммуникативные способности, выполнение роли лидера (но не диктатора и манипулятора). Отстаивание чести и достоинства коллектива, его имиджа. Активное участие в коллективных делах и мероприятиях. Принятие на себя ответственности за психологический климат и гармоничные отношения. Стремление внести свой вклад в улучшение коллектива, группы.
6. *Культурно-духовный уровень*. Воспитанность патриотических  и высоконравственных чувств. Любовь к своей Родине, её культуре, духовному наследию. Сохранение традиций (семейных, национальных, общечеловеческих). Понимание «духа» творчества, его предназначения и ценности. Стремление создавать, творить (но не разрушать). Отвращение к войне, к вандализму. Толерантное отношение ко всем нациям и расам. Поиск духовного развития и самосовершенствования. Стремление к познанию мира, как надсистеме.
7. *Системно-целевой уровень*. Характеризуется степенью осознания своей миссии, предназначения. Понимание цели жизни, своей и человечества, в целом. Поиск своего места и возможности полной реализации своих способностей («дара»). Умение поэтапно планировать свою жизнь, отвечать за свои действия и поступки. Способность ставить цели и поэтапно достигать их, прилагая волевые усилия. Доведение начатого дела до конца. Самооценка. Предвидение действий и результатов. Умение создавать альтернативные планы и выбирать наиболее напряжённый путь, не боясь трудностей, ибо в этом заключена возможность наискорейшего роста и развития личности.

Вследствие  вышеизложенного, если мы хотим получить портрет одарённого ребёнка, то исследование следует проводить по всем семи уровням системы личности, а не только на эмоциональном и интеллектуальном, как это бывает в большинстве случаев тестирования.

Семь уровней развития системы являются компетенциями, поэтапно формирующимися и развивающимися. Естественно, что в дошкольном возрасте рано говорить о полноценной, сформированной личности. Поэтому целесообразно разделить уровни компетентности по возрастам. Если учесть семилетние циклы развития, предложенные Л.С.Выготским, то система приобретёт смысл. Каждые семь лет формируется  возрастная компетентность (система). А семиуровневые компетенции являются  её составными частями, детерминантами системы. Каждые семь лет система трансформируется и усложняется, развивается. Меняются, в соответствии с возрастом и компетенции. Причём, следует учитывать, что человек развивается и меняется всю свою жизнь, а значит, является открытой системой, способной к трансформации. Ибо как только он становится закрытым к обучению и развитию, система закрывается и начинается разрушение, ведущее сначала к утрате ранее накопленного опыта, здоровья, а потом и к смерти. Поэтому психологи и геронтологи считают, что творчество способно продлить жизнь и поддержать здоровье человека.

Формирование группы одаренных детей осуществляется по анализу их деятельности , по достижениям, поведению, а также по результатам тестирования.

Процесс становления творческой личности в онтогенезе включает несколько этапов:

1. *Пробуждение*– накопление сенсорного, эмоционального, интеллектуального опыта как первоосновы для творчества. Важными моментами на этом этапе являются информационно богатое пространство и импульсы пробуждения, источники, мотивирующие творческую деятельность.
2. *Подражания, имитации*– освоение эталонов творческой деятельности, технологий, средств, способов. Главное на этом этапе – технологический опыт ребенка в эстетическом полноценном, полихудожественном пространстве.
3. *Преобразования*– применение освоенных эталонов  и их трансформация в новых личностно значимых условиях в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями, потребностями.
4. *Альтернативы*– индивидуализация, гармонизация творческой деятельности, становление творческой индивидуальности, собственного неповторимого стиля.

**«Портрет» творческой личности**

Творчество – универсальная характеристика человека, но реализуют свой творческий потенциал, по данным А.Маслоу, только 1% человечества. Причина – люди не знают своего потенциала, « они боятся своих способностей как неизвестности…»

Какие же качества человека составляют эту неизвестность? Качества, которые позволяют изобретать, совершать открытия, создавать шедевры, оригинально решать задачи, видеть противоречия и красоту окружающего мира, качества, которые позволяют стать творцом своей собственной жизни?

«Портрет» творческой личности многогранен, включает различные психологические сферы и качества личности:

* Открытая, многогранная картина мира, креативное отношение к миру и себе, открытость новому опыту (сфера мировоззрения)
* Разнообразие интересов, стремление к творчеству, увлеченность процессом творческой деятельности, творческая активность (творческая мотивация)
* Синестезия, способность к ассоциированию, чувство формы, стиля, чувство юмора, стремление к совершенству, способность к импровизации (эстетические креативные свойства)
* Эмоциональная отзывчивость, экспрессивная эмоциональность ( способность выражать эмоциональное содержание), эмпатия, богатство эмоционального опыта (эмоционально – креативные свойства)
* Способность к преобразованиям, вариативность, многоэкранность мышления, способность к прогнозированию ( интеллектуально – творческие способности)
* Способность к продуцированию образов, интеграции разрозненных элементов в единую систему – образ, одухотворенность реальных образов и реалистичность нереальных, выход за рамки обыденного (отлет от реальности), способность к символизации и зрительно – образному представлению идей – создание внутренних картин (творческое воображение)
* Способность к сотрудничеству в творческой деятельности ( коммуникативно  - творческие способности)

**«Эмоциональный портрет одаренности»**

Эмоциональный мир человека – одно из самых загадочных явлений психики. Эмоции интегрируют личность, воздействуют на мышление, воображение, мотивируют поведение. В эстетической деятельности эмоции занимают особое место. П ос ловам С. Моэма, искусство – «манифестация чувств». Роль эмоций в художественном творчестве  интегральна. Эмоциональный мир человека в искусстве художественно смоделирован во всем богатстве и многообразии.

*Импрессивная эмоциональность*– повышенная отзывчивость на художественные явления любого уровня (звук, цвет, форма, интонация, образ…)

*Экспрессивная эмоциональность*– способность к адекватному выражению эмоционального содержания различными средствами (артистизм, композиция, форма…)

Обобщенный эмоциональный портрет одаренного ребенка:

* эмоциональная отзывчивость
* выразительность и разнообразие выражения чувств
* богатство и разнообразие эмоционального опыта
* эмоциональная лабильность и инверсивность от одного полюса к другому
* эмоциональная память
* восприимчивость к невербальным проявлениям чувств (экстрасенсорное восприятие)
* развитое чувство юмора

Для выявления одаренных детей используются тесты:

* Методика эстетического предпочтения «Вернисаж»
* Цветовое моделирование музыки
* Диагностика синестезии
* Диагностика воображения
* Диагностика чувства формы
* Диагностика чувства стиля
* Проективные методы
* Диагностика креативности Д. Гилфорда
* Тест творческого мышления П. Торранса и  другие

*Список литературы*:

1. Барышева Т.А. Креативность. Диагностика и развитие. Спб., 2002
2. Барышева Т.А. Структура, диагностика и методы развития художественно – творческих способностей// Программы эстетических дисциплин для факультета начального образования. Спб. 1996
3. Басин Е.Я. Творческая личность художника. М. 1989
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб. 1997
5. Дранков В.Л. Природа художественного таланта. Спб., 2001
6. Коллектив авторов. Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей/ Серия  «Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д: Феникс,2004 -416 с.; цв.илл.
7. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической диагностики. М. 1993
8. Одаренные дети. М. 1991
9. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль. 1996
10. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль. 1996
11. Туник Е.Е. Природа и диагностика творческих способностей. Спб. 1992
12. Художественное творчество. М. 1983