

Светлана Алексеевна Мельникова, Людмила Алексеевна
Петренко / Svetlana Melnikova, Ludmila Petrenko

Организация международных выставок и конкурсов как инновационный метод подготовки художника- специалиста

Organization of International Exhibitions and Contests as an Innovative Preparation Method of the Artist-Specialist

Аннотация

В статье рассмотрена проблема подготовки художника-специалиста. Проанализировано значение международных конкурсов и выставок художественного творчества студентов как одного из инновационных методов профессиональной и психологической подготовки будущего художника-специалиста, что обеспечивает развитие и саморазвитие личности студента. Показана взаимосвязь конкурсов и выставок с дисциплинами «Живопись», «Рисунок», «Композиция», что способствует последующей целеустремленной практической реализации творческого опыта.

Abstract

The article considers the problem of training artist-specialist. The importance of international contests and exhibitions for art students as one of the innovative methods of professional and psychological training of future professional artist providing the development and self-development of the student's individuality is analyzed. Interrelation between contests and exhibitions and such disciplines as "Painting", "Drawing", "Composition" that contributes to further purposeful practical implementation of the creative experience is shown.

Ключевые слова: инновационные методы, выставка, художник-специалист, конкурс, художественное творчество

Keywords: innovative methods, exhibition, artist-specialist, contest, artistic creativity

Введение

Международная выставочная деятельность в области художественного образования имеет особенное значение для студентов, поскольку оказывает существенное влияние на повышение уровня и качества творческих работ, направлена на ознакомление с культурой и искусством разных стран, налаживание дружественных связей между студентами и педагогами-художниками, изучением новых техник и технологий художественных материалов. Кроме того, проведение конкурсов на международном уровне дает бесценное общение и обмен опытом между художниками-специалистами России и приглашёнными гостями из зарубежных стран. В силу этого выставки и конкурсы развивают художественно-творческий потенциал

студентов, активизируют мыслительную деятельность, повышают мотивацию в процессе обучения.

На сегодняшний день ценность художника, как субъекта творческой личности, определяется его уникальностью, творчеством. Творчество предполагает новое видение, новое решение, новый подход, готовность к отказу от привычных схем и стереотипов поведения, восприятия и мышления, готовность к самоизменению. Человек творческий проявляет себя не только в реальной деятельности, но и в потенциальном проектировании, которое обеспечивает прогнозирование, предвидение развития личности. В состав категориального комплекса творческой личности художника-специалиста, входят такие понятия, как творчество, индивидуально-творческий подход, творческий стиль деятельности и т.п.

Инновационная деятельность в художественном образовании

В Национальной доктрине развития художественного образования среди приоритетов государственной политики определены разработка и осуществление художественно-педагогических образовательных инноваций, которые качественно меняют цель, содержание, структуру, формы, методы, средства, технологии обучения, воспитания и управления.

Инновационная деятельность, согласно Абасову З.А., является проявлением надситуативной активности личности, выход субъекта за пределы определенной ситуации, нормативной деятельности. При этом изменяется педагогическая позиция учителя, происходят трансформации в его профессионально-личностных установках, мотивах, целях, операционных, рефлексивных компонентах его работы [1].

Одним из понятий, используемых в теории инновационной педагогической деятельности, является инновационная образовательная технология – совокупность форм, методов и средств обучения, воспитания и управления, подбор операционных действий педагога, в результате которых существенно улучшается мотивация к учебному процессу.

«Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризующихся:

- усвоением максимального объема знаний;
- максимальной творческой активностью;
- широким спектром практических навыков и умений» [2, с. 22].

Использование инновационных технологий в подготовке будущего художника-специалиста предполагает определенный оптимальный объем разнообразных профессиональных умений и навыков, которые ориентированы на важные факторы его личностного развития получения художественно-культурной эрудиции, раскрытие индивидуальных способностей к творческой деятельности, успешность самореализации в учебе, в творчестве и практике. Поэтому организация международных конкурсов и проведение выставок художественного творчества студентов, является одним из инновационных методов профессиональной подготовки будущего художника-специалиста. Стоит отметить, что основными задачами при проведении конкурса и

выставок являются: выявление инновационных творческих идей в художественной практике; развитие творческой активности студентов, поддержка и популяризация творческих работ студентов и инициативных преподавателей посредством материального поощрения и морального стимулирования; активизация деятельности преподавателей художественного образования, повышение уровня профессионального мастерства преподавателей; обмен творческим опытом; отбор методических материалов для создания каталога творческих работ.

Цель статьи заключается в раскрытии значения конкурсов и выставок художественного творчества студентов как инновационных методов профессиональной и психологической подготовки. Инновационные методы обучения студентов имеют большое значение в их творческом развитии. В современной педагогической науке существуют такие трактовки понятия «инновация: процесс создания, распространение, усвоение и использование нововведений» [1, с. 57]; «инновация – конечный результат творческой деятельности в виде новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса» [4, с. 5].

Подготовка художников-специалистов по направлению подготовки «Живопись», «Графика», «Скульптура» имеет свои характерные особенности и трудности. При незначительном количестве лекционных и практических часов по живописи, рисунку, композиции студенты должны получить соответствующие знания, умения. Поэтому будущими художниками-специалистами выполняется большое количество практических и учебных самостоятельных заданий по рисунку, живописи, композиции, во время которых студенты осваивают правила, приемы, технику и технологию создания художественных произведений. Естественно, что первые учебные работы не могут быть абсолютно самостоятельными и содержат много моментов копирования. Стремление к созданию собственных, уникальных произведений и осознание своих индивидуальных возможностей при использовании инновационных методов вызывает много вариантов творческих предложений даже в начале обучения. Развитие способностей к вариативности в работе, умственная мобильность и разнообразие идей, достижения оптимальной выразительности открывают для студента перспективы в личной творческой самореализации.

Выполненные по заданию графические и живописные работы с натурной постановки студенты представляют на обозрение компетентной комиссии преподавателей. Критерии оценки, как правило, акцентируют внимание на успешность студентов в овладении необходимым изобразительным мастерством. Но не всегда академические учебные работы раскрывают индивидуальные творческие особенности, выражают личное отношение студента к объекту, что изображается, и часто для зрителя они кажутся одинаковыми, только с небольшой разницей в тщательности выполнения. Студенты как бы отстранены от своих работ и равнодушны к их содержанию. Редко когда оказывается темперамент и собственный взгляд будущего художника-специалиста в творческой работе. Поэтому зачастую выполненные быстрые наброски и краткосрочные этюды оказываются лучше и интереснее основных работ по заданию. Возможность проявления творчества, создание

авторских работ в другом материале или формате, часто с изменением акцентов в композиции, увлекает студентов и побуждает к созданию оригинальных творческих работ. Лучшие учебные практические работы и авторские произведения студентов должны быть представлены на международных выставках. Здесь происходит не только обмен опытом, но и сравнительное сопоставление с другими произведениями художников. Только зрительская реакция и мнение художников из различных стран мира, профессионалов, а так же других зрителей, поможет студенту адекватно оценить свои творческие достижения. Кафедра Живописи, графики и скульптуры Академии архитектуры и искусств ЮФУ придает большое значение творческому развитию студентов в рамках будущей специальности художника-специалиста и активно ведет подготовку и организацию международных конкурсов. Создание произведений с ориентацией на международную выставку в стремлении оптимально выразить их образную содержательность побуждает студентов к поиску художественного решения творческих идей. Найденное решение должно способствовать убедительной реализации авторского замысла. Инновации в проведении выставок стимулируют творческую активность студентов. Квалифицированные дипломные работы студентов по специализации Живопись, Графика, Скульптура являются творческими, авторскими, художественными, профессиональными произведениями, которые достойно могут экспонироваться на различных международных художественных выставках. Работа студентов над созданием творческих работ является обязательным в процессе их обучения, особенно при выполнении дипломной работы, которая защищается перед комиссией, демонстрируя профессиональный художественный уровень выпускников. Организация и подготовка к международным выставкам, конкурсам требует постоянной готовности участников к созданию новых произведений – это важное условие профессиональной деятельности студента и его творческого развития. Ориентированность творческой активности студентов на создание авторских произведений, дает им осознание своего индивидуального креативного потенциала и причастности к общей культуре и искусству.

Выставочная и конкурсная деятельность студентов

Подготовка к международной выставочной деятельности, в которой равноправное участие принимают студенты и преподаватели, является инновацией в учебном процессе. Все вместе они чувствуют себя членами творческого сообщества, оказываются в одинаковых условиях публичного показа своего творчества и возможности быть оцениваемыми по качеству и содержанию собственных произведений. Такое отношение участников друг к другу позволяет студентам почувствовать и осознать себя достойными творцами, а преподавателям – продемонстрировать свое творчество в одном ряду с молодыми и иногда амбициозными художниками, что вызывает взаимный интерес, признание и уважение.

Инновационный подход к обучению студентов правильно и качественно оформлять работы к выставке воспитывает в них уважительное отношение к произведениям и тем самым готовит их к творческой деятельности. Участие в

организации выставок, осуществления всех необходимых действий по их созданию (подготовка помещения к выставке, определение условий и режима работы, создание экспозиции, каталога, торжественное открытие, работа со зрителями, демонтаж и транспортировка экспонатов) – также существенный фактор профессионального образования и воспитания будущих художников-специалистов. Этот непосредственный личный практический опыт позволяет студентам понять роль фактов, значение действий, происходящих освоить технологию и специальный инструментарий. Студенты – будущие художники-специалисты должны получить опыт такой практики для организации в дальнейшем собственных художественных выставок. С этим опытом приобретается культура адекватного поведения в конкретных условиях выставочного, галерейного, музейного пространства. Выставочный зал с его культурной и воспитательной средой, которая предполагает единство предметного, пространственного, информационного окружения, определенным образом настраивает внутренний духовный мир участников и посетителей выставки.

Организация выставок для широкого зрителя имеет важный психологический аспект для студентов: так воспитывается в них чувство ответственности за свое творчество, развивается терпимость к чужим суждениям, формируется опыт эмоционально-ценностных отношений.

Общение студентов на выставке – это особенное общение на основе художественных впечатлений, апробация личных мнений о произведениях, независимых характеристик в беседах с коллегами и зрителями на тему конкретных произведений и на общие темы о сущности, содержании, характере, о мастерстве в творчестве и о проблемах современного искусства. Опыт обсуждения выставок приводит к умению выразить эстетическую оценку в слове, к анализу самой выставки как некоей целостности и конкретных ее экспонатов, до осознания результатов своего творчества и его показа. Такое общение на выставке повышает у студентов уровень коммуникативной компетенции. Написание студентами обзорной и критической статьи о выставке – это опыт профессиональной рефлексии, опыт овладения жанром теоретического исследования, который «позволяет найти в фактах скрытые значение, закономерности, общее, необходимое, существенное, понять взаимовлияние определяющих факторов» [3, с. 133].

Конкурсы – другая форма профессиональной аттестации студентов, когда представленные ими работы сравниваются с произведениями других конкурсантов и заочно оцениваются незнакомым и независимым жюри.

Конкурсы (от лат. *concursum* – столкновение, состязание) целиком принадлежат сфере профессиональной компетенции и оперируют критериями профессионализма. Это – оценка уровня готовности студентов к самостоятельной практике в профессии. При этом также важно воспитание у них психологической культуры и адекватности эмоциональных реакций на решение жюри. Конкурсы приучают студентов к правильному переживанию успехов и неудач, это проверка своей правоты, испытание славой и не признанностью – тоже важный психологический опыт для будущей творческой работы.

После завершения международной выставки или конкурса студенты получают каталог, в котором собраны работы всех участников. Такой документ становится началом профессиональной карьеры и позволяет преодолеть комплекс сложных переживаний по поводу важного творческого события студента, повышает мотивацию в процессе образования.

Заключение

Студенческие выставки, конкурсы служат популяризации образовательной системы кафедры, университета в ряде других вузов, что находит особое значение для профориентации абитуриентов. Поэтому инновационные методы профессиональной подготовки будущих художников-специалистов как международные конкурсы и выставки творческих работ обеспечивают развитие и саморазвитие личности студента. Они позволяют студентам в стенах университета получить, кроме обязательной учебной программы, еще и опыт самостоятельной творческой деятельности, готовность к социально-культурному диалогу и способствуют дальнейшей целенаправленной практической реализации найденного опыта. Так для будущих художников-специалистов конкретнее определяются параметры будущей профессии, создаются установки на постоянное собственное творчество и готовность к творческой деятельности вместе с передачей знаний и навыков помогать молодым специалистам в их творческом развитии. Организация международных выставок и конкурсов творческих работ студентов создает хорошие условия для развития образного мышления, побуждает у них интерес к искусству, повышает мотивацию учебной деятельности, подготавливает их к самостоятельному решению творческих задач, а также к участию в научно-исследовательской работе.

Литература / References

1. Абасов, З. А. Понятийно-терминологический аппарат инновационной педагогической деятельности / З. А. Абасов // *Философия образования*. – 2006. – № 1 (15). – С. 56-62.
2. Демкин, В. П. Инновационные технологии в образовании // *Исследовательский университет*. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. – Вып. 2. – С. 22-29.
3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. Заведений/ В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. 6-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.
4. Слободчиков, В. И. Проблемы становления и развития инновационного образования / В. И. Слободчиков // *Инновации в образовании*. – 2003. – № 2. – С. 4-18.

Старший преподаватель, Светлана Алексеевна Мельникова, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, hilicera2001@yandex.ru
Senior Lecturer, Svetlana Melnikova, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, hilicera2001@yandex.ru

Преподаватель, Людмила Алексеевна Петренко, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДШИ № 5, Воронеж, Россия, art.zima2011@yandex.ru
Teacher, Ludmila Petrenko, Children's Art School No 5, Voronezh, Russia, art.zima2011@yandex.ru