

О. Л. Некрасова-Каратеева

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ И ВЫСТАВОК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ КАК МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ

Рассматривается значение конкурсов и выставок художественного творчества студентов как активных методов их профессиональной и психологической подготовки к педагогической деятельности.

Ключевые слова: активные методы образования, выставка, коллаж, конкурс, профессиональная культура, психологические факторы, художественное творчество, эксперимент, экспозиция, эскиз.

О. Nekrasova-Karateeva

THE ORGANIZATION OF CONTESTS AND EXHIBITIONS OF STUDENTS' CREATIVE WORKS AS A METHOD OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRE-SERVICE ART TEACHERS

The article dwells on the relevance of contests and exhibitions of creative works of students for their professional and psychological preparation of teaching.

Keywords: active educational methods, collage, exhibition, contest, professional culture, psychological factors, art, experiment, exposition, sketch.

Профессиональная подготовка художника-педагога ориентирована на важные факторы его личностного развития — обретение художественно-культурной эрудиции, раскрытие индивидуальных способностей к творческой и педагогической деятельности, успешность самореализации в обучении, в творчестве и практике.

В процессе обучения студентов на факультете изобразительного искусства ими выполняется большое количество учебных заданий по рисунку, живописи, композиции, они осваивают правила, приёмы и техники создания художественных произведений. Естественно, что первые учебные работы не могут быть абсолютно самостоятельными и содержат много моментов подражательности, необходимых в образовательном процессе. Постановка конкретной учебной задачи, освоение алгоритмов решения, повторение образцов важны при обучении основам мастерства. Но усиление в работе поисковых аспектов, поддержка оригинальных предложений студентов уже на стадии эскизирования и отработки концепции композиции активизируют их эмоциональную и

интеллектуальную деятельность. Стремление к созданию собственных, уникальных произведений и осознание своих индивидуальных возможностей вызывает к жизни много вариантов творческих предложений даже на начале ученичества. Развитие способности к вариативности в работе, мыслительная мобильность и разнообразие идей, достижение оптимальной художественной выразительности открывают для студента перспективы в личной творческой самореализации.

Исполненные по заданию рисунки и живопись с постановочной натуры (натюрморты, портреты, фигуры натурщиков) студенты представляют на просмотр компетентной комиссии из преподавателей, которая определяет их достоинство по пятибалльной системе оценок. Критерии оценки, как правило, отмечают успешность студентов в овладении необходимым изобразительным мастерством. Но не всегда обязательные учебные работы раскрывают индивидуальные творческие особенности, выражают личное отношение студента к изображаемому объекту, и часто для зрителя они кажутся

одинаковыми, лишь с небольшой разницей в тщательности исполнения. Авторы как бы отстранены от своих работ и безучастны к их содержанию. Редко когда проявляется темперамент и собственный взгляд художника. Поэтому часто начальные эскизы и краткосрочные этюды оказываются живее и интереснее основных работ по заданию. Возможность проявления творческой реакции на учебную задачу, создание авторских реплик в другом материале или формате, часто с изменением акцентов в композиции, увлекает студентов и побуждает к созданию оригинальных произведений.

И лучшие учебные работы, и авторские произведения студентов-художников могут и должны быть показаны на выставках. Только увидев их в сравнении с другими, только ощутив зрительскую реакцию и услышав суждение товарищей, профессионалов, других зрителей, автор-студент может сам адекватно оценить свои творческие достижения.

Преподаватели кафедры декоративно-прикладного искусства РГПУ им. А. И. Герцена в методике обучения студентов придают большое значение их творческому развитию в рамках будущей специальности художник-педагог и активно ориентируют на конкурсы и выставки. Создание произведений с ориентацией на публичную выставку в стремлении оптимально выразить их образную содержательность побуждает студентов к поиску художественного решения любимых тем и творческих идей. Обретенное же умение должно способствовать убедительной реализации авторского замысла.

Выставки стимулируют творческую активность студентов. Они много эскизируют, экспериментируют с материалами, ищут оригинальные приёмы и способы создания новых творческих работ. Эксперимент (<лат. *experimentum* — проба, опыт) — практический поисковый метод в попытке создания, осуществления чего-либо нового. Это — исследовательский метод, который позволяет изменять исходную ситуацию, варьировать её условия, получая новые результаты [3, с. 108]. В эксперименте отрабатывается способность образовывать новые сочетания идей и различных элементов, отвечающих той или иной цели или творческой

задаче. Эксперимент — основа творчества в искусстве, а опытная работа с различными материалами — условие материально-художественного творчества в декоративно-прикладном искусстве, оно всегда сопряжено с экспериментом.

Одним из методов художественного творчества в искусстве является коллаж, который иногда используется как способ быстрого эскизирования, но может выступать и как способ создания самостоятельного художественного произведения, определяемого как особый вид изобразительного искусства — «коллаж». Коллаж создаётся подбором разных материалов (по их свойствам и качеству: структуре, фактуре, цвету), поиском способов крепления их между собой, общей организацией композиции произведения. Под руководством старшего преподавателя кафедры А. К. Векслер студенты осваивают коллаж как способ быстрого эскизирования при работе над декоративными композициями, а также создают авторские творческие произведения — коллажи из бумаги и текстиля. «Коллаж как метод работы позволяет решить многие художественно-творческие проблемы. ... В работе над эскизами коллаж выступает как универсальный помощник в решении учебных задач (поиск композиции, цвета, конфигурации и взаимоотношений «пятен-форм»)» [1, с. 130].

Курсовые и дипломные работы студентов (бакалавров и магистрантов) профиля «декоративно-прикладное искусство» — коллажи из бумаги и текстильных материалов — являются творческими, авторскими, художественными, профессиональными произведениями, которые достойно экспонируются на различных художественных выставках. Они с успехом были показаны на выставках: «Коллаж из бумаги» (РГПУ им. А. И. Герцена, 2008); «ДПИ кафедры ДПИ» (разные выставочные залы — СПб., 2008, 2009, 2010, 2011); «Портрет молодого художника. Выставка коллажей» (Выставочный зал Российской национальной библиотеки, СПб., 2011) и других.

Работа студентов над созданием творческих произведений является обязательной в процессе их обучения на факультете изобразительного искусства, особенно при

выполнении квалификационной работы, которая открыто и публично защищается перед Государственной аттестационной комиссией. Впоследствии эти произведения могут экспонироваться на разных выставках, демонстрируя профессиональный художественный уровень выпускников. Но не менее ответственными и методически важными являются выставки творческих работ студенческого периода их авторов.

Регулярность выставок требует постоянной готовности участников к созданию новых произведений — это важное условие профессиональной деятельности художника и его творческого развития. Ориентированность творческой активности студентов на создание авторских произведений и подготовку к выставкам даёт им осознание своего индивидуального креативного потенциала и причастности к общей культуре и искусству.

Кафедра декоративно-прикладного искусства РГПУ им. А. И. Герцена приняла за правило организацию регулярных выставок «ДПИ кафедры ДПИ», в которых равноправно принимают совместное участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели. Все вместе они ощущают себя членами творческого сообщества, оказываются в одинаковых условиях публичного показа своего творчества и возможности быть оцениваемыми за качество и содержание собственных произведений. Такое уважительное и паритетное отношение участников друг к другу позволяет студентам ощутить и осознать себя достойными творцами, а преподавателям — продемонстрировать своё творчество в одном ряду с молодыми и иногда амбициозными художниками, что вызывает взаимный интерес, признание и уважение. Сотворчество студентов и преподавателей «в конструктивной культуросообразной деятельности посредством их событийной общности, направленной на создание творческого продукта, ...даёт студенту возможность почувствовать себя субъектом собственной деятельности и культуры сообщества в целом» [2, с. 58].

В совместной работе «на равных» в организации выставки обретается опыт правильных действий при создании выставочных

экспозиций. Такой опыт имеет большое воспитательное значение и является действенным методом профессиональной подготовки педагогов-художников.

Обучение студентов правильно и качественно оформлять работы к выставке воспитывает у них уважительное отношение к произведениям и тем самым готовит их к педагогической деятельности, где отношение педагога-художника к рисункам (произведениям) своих учеников является залогом успеха всей его деятельности: ведь оно может вызвать доверие к учителю, либо ответное неуважение к нему.

Участие в организации выставок, совершение всех необходимых действий по их созданию (подготовка помещения к выставке, определение условий и режима работы, создание экспозиции, каталога и этикетажа, торжественное открытие, работа со зрителями, демонтаж и транспортировка экспонатов) — также существенный фактор профессионального образования и воспитания будущих педагогов-художников. Этот непосредственный личный практический опыт позволяет студентам понять роль фактов, значение происходящих действий, освоить технологию и специальный инструментарий действия. Наши студенты — будущие педагоги-художники — должны получить опыт такой практики для организации в дальнейшем собственных художественных выставок, а также для организации выставок своих учеников и воспитанников. С этим опытом обретается культура адекватного поведения в конкретных условиях выставочного, галерейного, музейного пространства. Выставочный зал с его культуросообразной и воспитательной средой, которая предусматривает единство предметного, поведенческого, пространственного, информационного окружения, определённым образом настраивает внутренний духовный мир участников и посетителей выставки.

Выставки кафедры декоративно-прикладного искусства устраиваются в различных общественных учреждениях и в многолюдных местах, это: Лекторий Государственного Русского музея, Российская национальная библиотека на Московском проспекте, выставочный центр «Толстой-

сквер» на Петроградской стороне, галерея «Росвудизайн» в центре Санкт-Петербурга, галерея «Роза ветров» на Удельной и другие. Организация таких выставок для широкого зрителя имеет важный психологический аспект для студентов: так воспитывается у них чувство ответственности за своё творчество, развивается терпимость к чужим суждениям, формируется опыт эмоционально-ценностных отношений.

Общение студентов на выставке — это особое общение на основе художественных впечатлений, апробация личных суждений о произведениях, независимых характеристик в беседах с коллегами и зрителями на тему конкретных произведений и на общие темы о сути, 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 её экспонатов, к осознанию результатов своего творчества и его показа. Такое общение на выставке и по поводу выставки повышает у студентов уровень коммуникативной компетенции. Написание студентами обзорных и критических статей о выставках — это опыт профессиональной рефлексии, опыт овладения жанром теоретического исследования, который «позволяет обнаружить в фактах скрытые смыслы, закономерности, общее, необходимое, существенное, понять взаимовлияние определяющих развитие 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 (< лат. concursus — столкновение, состязание) всецело 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 решения жюри. Конкурсы приучают студентов к правильному переживанию успехов и неудач, это

проверка своей правоты, испытание славой и непризнанностью — тоже важный психологический опыт для будущей творческой и педагогической работы.

Наиболее престижным в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства является ежегодный конкурс «Музы Петербурга». На этот конкурс представляют свои произведения студенты разных вузов Санкт-Петербурга: Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Факультет изобразительного искусства им. А. И. Герцена показывает на конкурсе студенческие произведения живописи, графики, материально-художественного творчества. Почти регулярно работы наших студентов получают награды и дипломы. Так, студенты и магистранты кафедры декоративно-прикладного искусства получили высшую награду — грант: в 2008 г. — Ю. С. Андрейко за коллекцию костюмов по этническим мотивам восточной Сибири; в 2009 г. — Е. В. Каноник и А. А. Щелчкова за текстильные коллажные композиции в общественные интерьеры; в 2010 г. — М. В. Якимова за многочастное панно в технике текстильного коллажа с вышивкой для интерьера факультета русского языка как иностранного РГПУ им. А. И. Герцена. Этот конкурс способствует определению студентами своего профессионального и творческого уровня в сравнении со студентами других творческих вузов.

Кафедра ДПИ представляла творческие работы своих студентов на Международной выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Незабытые традиции–II» (2009) и «Незабытые традиции–III» (2010) в Москве, в художественной галерее «Беляево», где они также были отмечены дипломами и наградами международного жюри, а это уже конкурс

творчества профессиональных художников.

При подготовке и после завершения работы выставки или конкурса студенты создают портфолио, в котором собирают фотографии своих творческих работ, афиши выставки, дипломы, фотоснимки экспозиции и себя в группе участников. Этот акт завершает комплекс сложных переживаний по поводу важного творческого события в жизни студента и становится уже документом его самостоятельной профессиональной биографии. Такой позитивный опыт способствует повышению мотивации к учёбе.

Студенческие выставки и конкурсы служат популяризации образовательной системы кафедры, факультета, университета в ряду других вузов, что обретает особое значение для профориентации абитуриентов.

Столь активные методы вузовской подготовки педагогов-художников, как конкурсы и выставки творческих работ, обеспечивают развитие и саморазвитие личности студента. Они позволяют студентам в стенах университета получить, помимо обязательной учебной программы, ещё и опыт самостоятельной творческой деятельности, готовность к социально-культурному диалогу и способствуют дальнейшей целенаправленной практической реализации обрётённого опыта. Так для них конкретнее определяются параметры будущей профессии, создаются установки на постоянное собственное творчество и готовность в педагогической деятельности наряду с передачей знаний и навыков помогать своим ученикам в их творческом развитии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Векслер А. К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога // Среда. Общество. Развитие: Научно-теоретический журнал. СПб., 2010. № 4 (17). С. 128–131.
2. Гринько С. Д. Повышение качества профессиональной подготовки будущих учителей при взаимодействии вуза и музея // Актуальные вопросы современного университетского образования: Материалы X Российско-американской научно-практической конференции, 14–16 мая 2007 г. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 652 с.
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.

REFERENCES

1. Veksler A. K. Kollazh kak metod tvorcheskoj raboty v sisteme vuzovskoj podgotovki hudozhnika-pedagoga // Sreda. Obshchestvo. Razvitie: Nauchno-teoreticheskij zhurnal. SPb., 2010. № 4 (17). S. 128–131.
2. Grin'ko S. D. Povyshenie kachestva professional'noj podgotovki budushchih uchitelej pri vzaimodejstvii vuza i muzeja // Aktual'nye voprosy sovremennogo universitetskogo obrazovanija: Materialy X Rossijsko-Amerikanskoj nauchno-prakticheskoi konferencii. 14–16 maja 2007 g. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena, 2007. 652 s.
3. Zagvjazinskij V. I. Metodologija i metody psihologo-pedagogicheskogo issledovanija: Ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij / V. I. Zagvjazinskij, R. Atahanov. 6-e izd., ster. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2010. 208 s.

М. В. Глебова

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Специальная педагогика связана с проблемой наркотиков. Мой основной интерес заключается в помощи глухим детям, принимающим наркотики. Моя исследовательская работа включает достижения психологии, медицины и общей педагогики. Президент Медведев привлёк общественное внимание к этой проблеме по телевидению. Моя научная работа обеспечила положительные результаты. Огромное число людей в мире заинтересовано в решении этой важной проблемы.