

«Развитие творческих способностей детей их одаренности и таланта ресурсами выставочной деятельности»

В настоящее время искусство осознается как важный фактор сохранения места России в ряду ведущих стран мира, а предметы искусства составляют золотой фонд страны. Пришло понимание, что изобразительное искусство должно сыграть ключевую роль в сохранении и приумножении культуры, обеспечении устойчивого, динамического развития российского общества – общества с высоким уровнем жизни. Современному обществу необходим не просто деятельный человек, а сознательная, целенаправленная, квалифицированная личность, социально адаптированная к окружающему миру, стремящаяся к постоянному культурно-эстетическому и творческому развитию. Пробуждение маленького человека к творчеству открывает для него пути к раскрытию своей индивидуальности, творческой одаренности в художественно – эстетической деятельности, реализации своих способностей. Развивать заложенную в каждом ребенке способность к творчеству, воспитывать у него качества, необходимые для того, чтобы в разных видах деятельности он мог успешно действовать то как исполнитель, то как творец, как этого и требует реальная жизнь, значит воспитывать поколение, которое будет преодолевать инертность, «застылость» форм и методов работы, всякие застойные явления, препятствующие ускорению социально – экономического развития общества.

Пришло понимание, что художественное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении и приумножении культуры, обеспечении устойчивого, динамичного развития российского общества, в представлении российского производства, культуры.

Проблема работы с одаренными детьми чрезвычайно актуальна для современного российского общества. В нашей стране “Концепции модернизации российского образования” отмечается, что важной задачей системы образования является: вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков, формирование профессиональной элиты, выявление и поддержание наиболее одарённых, талантливых детей и молодёжи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.

Выявлять, развивать и поддерживать творчески одаренных детей помогает дополнительное образование, которое предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения. В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс развития одаренности, как единство и взаимодействие искусств, что в обычной школе затруднено предметным расчленением содержания образования.

Выставочное дело довольно новое направление в отечественной культуре и экономике, его развитие идет эмпирическим путем, сетевым способом, опираясь на продвинутых профессионалов. Казалось бы – чего проще – определи тип выставки, тему, отбери работы, напечатай этикетки и развесь работы в подходящем помещении. Пусть зрители любят. Однако сегодня перечисленных действий совершенно недостаточно! Современное экспозиционное творчество предполагает активную позицию зрителя, дающую возможность не только созерцать представленное, но философствовать, создавать новые смыслы и образы, чувствовать себя соучастником действия. Выставка

является посредником, между искусством и зрителем. На выставке происходит знакомство людей с искусством, произведениями искусства, людьми искусства, ведь искусство способствует развитию особого художественно эстетического восприятия мира, созданию уникальной для каждого модели мира. Через произведения творец открыто выражает свои взгляды, безоценочно (но пристрастно) воссоздает мир таким, каким видит, вступает в диалог со своим зрителем, используя специфичный арсенал изобразительного искусства, воздействующий на эмоции и чувства человека. Это становится возможно благодаря функциям искусства: коммуникативной, познавательной, моделирующей, оценочной, информационной.

В традиционном понимании выставка рассматривается лишь как некое информационное пространство с односторонним вербальным общением, при этом не берутся во внимание остальные функции, делающие выставку явлением искусства. Но, как мы уже отметили выше, выставка и искусство неотделимы друг от друга и вместе имеют безграничные возможности оказывать влияние на развитие юной творческой личности.

Выставка – пространство внутреннего творчества ребенка, средство постижения и приложения художественных установок; свобода личности в воображении, реализация скрытых смыслов; форма общения, присущая личности, обладающей культурно – эстетической компетентностью. Выставка в нашем понимании подобна театральному действию, которое, цепляя за эмоции, заставляет размышлять. Необходимо, как в театре, продумывать декорации, организовывать пространство, планировать эмоционально вовлекающее действие, втягивающее посетителя в иной осязаемый мир.

Выставка полезна для юного художника, если предоставляется не только услада для глаз и ума и уникальна для:

- создания особой атмосферы, позволяющей освободиться от комплексов восприятия непривычного;
- преодоления «барьера» и возникновения потребности в общении с «другими», выражать свои мысли, обликая их в творческую форму;
- развития внешней и внутренней свободы, позволяющей выразить спонтанно возникающие эмоции при общении с искусством, быть самим собой;
- создания эстетической и творческой среды, в которой ребенок мог бы творчески проявить себя, оценить происходящие события, сформировать собственное отношение к тому или иному эстетическому явлению.

Экспозиция современной выставки сродни аттракциону – посетитель входит в пространство художественной реальности, испытывает на себе ее воздействие и уходит обновленный, полный впечатлений ощущений, которые хочется обсудить, сравнить.

Вернисаж выставки – кульминационный момент функционирования экспозиции – требует тщательной подготовки. От успеха вернисажа во многом зависит успех всей выставки. Здесь определяется круг приглашенных: художников, искусствоведов, критиков, почетных гостей, представителей СМИ. Определяется цель общения: официально – праздничная, неформальная, эпатажирующая - определяемая содержанием выставки. Организация вернисажа требует организаторских способностей.

Организация выставок дает возможность практически каждому проявить свои способности, является поводом и причиной расширения круга общения и партнерства. В грамотно организованной выставке каждый талантлив и может почувствовать это. Талантливому художнику, чтобы быть понятым, нужен талантливый зритель. Сегодня необходимо воспитать талантливого зрителя, дать ему уверенность в своих эстетических чувствах.

Типология выставок:

Исходя из зрительной активности: классическая (традиционная), Эпатажная-эмоциональная активность зрителя, Интерактивная- преобразовательная активность зрителя, Рефлексивная

Тип по целям: Презентация результатов творчества, «Кухня «творческого процесса», Организация коммуникативных процессов.

Тип по формам: Официально- репрезентативная, «Тусовка», Акция, мастер-класс, Творческая мастерская, выставка- продажа, аукцион, Симпозиум.

По работе с пространством: Камерная (замкнутая для избранных, приглашенных), Проходная(в холлах, коридорах, на улицах), «Мобильный экспонат»(экспонат сам «ищет» и «настигает» зрителя), Интеграция пространства(выставочное пространство является неотъемлемой частью экспоната).

По содержанию: Ретроспективная, Арт- прект, Тематическая, Концептуальная.
По количеству участников: Персональная, Коллективная.

Выставка рассматривается как один из основных компонентов образовательного процесса. Организация общения на выставке должна наполняться образовательными целевыми установками, соответствующими этапу становления художественно-эстетического сознания. Поводы творчества (темы и объекты изображения) представляют собой конкретный спектр и находят место на каждом этапе реализации технологии, что в дальнейшем определяет свободу творчества.

Процесс вовлечения обучающихся в выставочную деятельность требует дополнительных занятий, где происходит знакомство с материалом каждой темы выставки, обучающиеся включаются в разные виды выставочной деятельности, предусмотренные базовыми программами. Используется методика и технология коллективной творческой деятельности, которая позволяет обучающимся реализовать творческие способности, социальное творчество. Данная система предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке проведении и анализе коллективных дел. В процессе обучающиеся приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуация успеха, пробуждают добрые чувства, сопереживание всем.

Все выше перечисленное делает выставку уникальной формой организации образовательного процесса. Область методики освоения выставочной деятельности не освещена практически нигде, нет готовых программ, эту деятельность можно смело определить как инновационную.