

Новый взгляд на выставку детского творчества*

Диалогический подход к организации образовательной среды

 dovoosp.ru
«Дошкольное воспитание»

И. Лыкова,

доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», академик, Международная академия наук педагогического образования, Москва; lykova.i.a@mail.ru

Аннотация. В статье обоснован диалогический подход к организации выставок детского творчества в образовательной среде. Проанализированы понятия «выставка» и «экспозиция». Описаны виды выставок и приведены основания классификации. Раскрыта специфика выставки художественного творчества. Сделан обзор исследований. Даны рекомендации по организации выставок детского творчества. Показано значение арт-выставки для поддержки индивидуальности ребенка. Сделан значимый вывод о выставке как форме эстетической коммуникации, основанной на диалогах.

Ключевые слова: диалог, диалогический подход, выставка детского творчества, виды выставок, образовательная среда, поддержка индивидуальности, эстетическая коммуникация.

Выставка детского творчества – неизменный атрибут современной образовательной среды, который позволяет руководителям и воспитателям дошкольных образовательных организаций (ДОО) успешно решать ряд актуальных проблем:

* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 25.9403.2017/8.9 «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в дошкольном детстве».

- эстетизация образовательного пространства при сохранении «детской» атмосферы (выставка – значимый элемент дизайна);
- поиск форм выявления и поддержки индивидуальности ребенка с учетом образовательных запросов его семьи;
- расширение направлений социокультурного партнерства ДОО с семьями воспитанников, детскими художественными школами, школами искусств, выставочными галереями и др.

Анализ ситуации показывает, что эти проблемы могут быть комплексно решены на основе диалогического подхода к организации образовательной среды, что позволит преодолеть утилитарное отношение к выставке детского творчества.

В данной статье автором обозначены следующие **задачи**:

- 1) Сделать сравнительный анализ понятий «выставка» и «экспозиция».
- 2) Обосновать диалогический подход к организации выставки как пространства для эстетической коммуникации.
- 3) Раскрыть специфику выставки детского художественного творчества.
- 4) Обосновать значение выставки для поддержки индивидуальности ребенка, презентации персональных достижений в сфере искусства, развития рефлексивной культуры, становления «Я-концепции творца».
- 5) Дать конкретные рекомендации по организации выставок художественного творчества в образовательной среде.

Выставка в широком смысле этого слова понимается как публичная презентация (демонстрация) значимых достижений в области экономики, техники, науки, искусства, культуры и других сферах общественной жизни. Это понятие обычно обозначает как само мероприятие, так и место его официального проведения. По определению Международного бюро выставок, «выставка – это показ, каково бы ни было его наименование, путем представления средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности».

Экспозиция – «основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных экспонатов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений» [7]. Термин экспозиция (от *лат. expositio* – выставление напоказ, изложение) в широком смысле обозначает любую совокупность предметов, специально подобранных и выставленных для массового обозрения.

Изначально понятия «выставка» и «экспозиция» были равнозначны по смыслу, и лишь в последние десятилетия они дифференцировались: «экспозиция» стала означать нечто относительно постоянное, а «выставка» – временное.

В 20–30-е годы XX в. понятие «выставка» было введено в педагогический тезаурус и стало рассматриваться не только в связи с деятельностью музеев. Большую роль в осмыслении этого термина и практическом применении выставки как формы эстетического воспитания сыграли исследования и публикации А.В. Ба-

кушинского [1], Н.Д. Бартрама [3], новаторская педагогическая деятельность С.Т. и В.Н. Шацких [8] и др.

В конце XX – начале XXI в. специалисты Института художественного образования и культурологии Российской академии образования Т.А. Копцева [4], И.А. Лыкова [5, 6], Н.Н. Фомина и др., наследуя традиции педагогики искусства, заложенные А.В. Бакушинским, продолжили разработку педагогических аспектов термина «выставка» и развернули активную практическую деятельность по организации и проведению выставок детского художественного творчества, в том числе на основе уникальной коллекции детского рисунка. Вместе с тем специальные исследования, посвященные значению выставки для поддержки индивидуальности ребенка, презентации творческих достижений, эстетизации образовательной среды, не проводились.

Автором данной статьи предпринята попытка осмысления термина «выставка» детского творчества [6] в контексте исследований А.В. Бакушинского [1] и диалогического подхода М.М. Бахтина [2].

Ниже изложены первые результаты исследования, раскрывающие педагогические аспекты проблемы:

- сущность диалогического подхода к организации образовательной среды;
- специфика выставки художественного творчества;
- виды выставок по разным основаниям классификации;
- значение творческой выставки для поддержки одаренного ребенка;
- условия ее успешной организации.

Сущность **диалогического подхода** состоит в интерпретации диалога как социокультурного явления и понимании взаимоотношений участников диалога как коммуникации в конкретном пространстве и времени [2]. Коммуникация выступает основным средством взаимодействия субъектов образовательных отношений, поэтому по праву занимает центральное место в любой образовательной системе [9]. Основная проблема коммуникации – понимание и его переход во взаимопонимание. Согласно диалогическому подходу, взаимопонимание может состояться как творческий процесс лишь в реальном общении в конкретной ситуации. В связи с этим термин «коммуникация» раскрывается как пространство взаимопонимания, взаимодействия и «рождения» общего сознания, которое постоянно изменяет социокультурный опыт участников диалога независимо от их возраста и профессионального статуса.

Выставка детского художественного творчества может быть рассмотрена в контексте диалогического подхода как специально организованная форма эстетической коммуникации (диалога), которая предполагает глубокую интеграцию индивидуальных достижений детей, социального заказа родителей, а также результата деятельности педагогов общеобразовательных организаций, учреждений культуры и дополнительного образования [6].

Эстетическая коммуникация интерпретируется как открытый диалог зрителя с художественным произведением и его автором. Современная образовательная среда, как правило, включает экспозиции произведений искусства (живопись, гра-

фику, художественную фотографию, скульптуру, изделия декоративно-прикладного искусства и др.) и различные выставки детского художественного творчества. Принципиальным условием является наличие коллекции качественных арт-объектов и гармоничного способа их презентации в образовательной среде.

Выставки детского художественного творчества различаются по масштабу, длительности экспонирования, формам и характеру экспозиции (или другого варианта презентации), тематической направленности, специализации, возрасту и составу участников, задачам просвещения (воспитания) населения и другим критериям.

Выставки классифицируются *по масштабу*: всемирные, международные, национальные, региональные, местные и др.

По длительности экспонирования выставки бывают *постоянные* и *периодические* (временные).

По формам проведения творческие выставки детей и подростков делятся на *стационарные*, проводимые в специально созданных для этого выставочных залах, и *передвижные*, устраиваемые в различных образовательных организациях, учреждениях культуры (к примеру, в детских театрах и библиотеках), на территории социальных партнеров (к примеру, на производственных предприятиях).

По тематической направленности и специализации популярно деление выставок на *всеобщие*, которые охватывают основные отрасли человеческой деятельности, и *специализированные*, посвященные какой-то конкретной области человеческой жизни и деятельности.

Классификация выставок творчества **по составу участников**:

- *персональная (или индивидуальная)* – экспозиция создается из работ одного «юного художника», т.е. ребенка/подростка с ярко выраженными художественными способностями;
- *отчетная (или итоговая)* – экспозиция создается из творческих работ нескольких авторов, регулярно занимающихся в одном образовательном учреждении (изостудии, центре детского творчества, детской художественной школе) или являющихся членами постоянно действующего творческого коллектива;
- *городская* – экспозиция творческих работ детей, живущих в одном городе, организуется городской муниципальной системой (другое название – «выставка-конкурс детского творчества»);
- *районная* – экспонируются работы детей и подростков образовательных организаций конкретного района;

Ксюша Ивкина на персональной арт-выставке, г. Рязань. Автор фото Т.В. Ивкина

- региональная, назначение которой состоит в презентации и популяризации творчества детей и подростков, живущих в одном из регионов нашей страны;
- всероссийская – экспозиция широко представляет творчество детей, живущих в разных субъектах Российской Федерации;
- международная – экспозиция знакомит с творчеством детей разных стран;
- виртуальная – работы представлены в каталогах, альбомах или на интернет-сайтах.

Виды выставок детского творчества делятся **по способу организации**: *блиц-выставка, выставка-сопровождение, выставка-партитура*.

Блиц-выставка – в экспозиции обычно представлены творческие работы детей, выполненные на одном занятии, уроке или мастер-классе. Помимо множества достоинств (мобильность, открытость, яркая эмоциональность, свобода участия и пр.), блиц-выставка служит показателем высокого мастерства педагога.

Выставка-сопровождение обычно носит вспомогательный характер и организуется для эмоциональной поддержки какого-либо образовательного или культурного проекта.

Для выставки-партитуры характерен живой диалог между экскурсоводом и зрителями с включением элементов разных видов искусства (музыки, литературы, живописи, графики, скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства) и театральной педагогики.

На каждой выставке дети являются активными участниками. Они – авторы экспонируемых творческих работ, восторженные зрители, мастера-художники, экскурсоводы... И самое главное – участники диалогов, поскольку открыты к общению и взаимопониманию. В свободной и непринужденной обстановке дети выступают то **зрителями**, знакомящимися с «миром другого человека» в пространстве

Блиц-выставка в интерьере образовательной организации. МОУ СОШ г. Грайворон Белгородской обл.
Автор фото А.И. Бартковский

его произведений, то **авторами** произведений, открывающими людям свой сокровенный внутренний мир. А попутно учатся у других участников выставки: с интересом находят оригинальные идеи, осваивают новые техники, расширяют опыт художественного творчества и общения.

Организация выставки. Если выставка располагается в анфиладе залов, ее начало призвано настраивать зрителей на восприятие основной идеи, концепции, темы. Творческие работы, открывающие экспозицию, должны наиболее точно отвечать замыслу, задавать эмоциональный тон, вовлекать (и увлекать) зрителей, вводить их в смысловое пространство выставки и праздника в целом. Если же выставка размещается в одном помещении, имеющем в основании форму квадрата, прямоугольника (или круга), то ее композиция может иметь центральный характер. Дизайнеры полагают, что наиболее комфортно воспринимается выставка, размещенная в виде «острова». Такое размещение позволяет организовать пространство, визуальное отделить экспозицию от других объектов, направить внимание зрителей. Желательно заранее продумать, где разместится экспозиция: на стенах, стеллажах, столах, на поверхности окон и дверей или в стеклянных витринах. Наиболее удачным является комбинированный вариант, позволяющий сочетать разные приемы размещения творческих работ, дополняя их переносными стендами и ширмами. Общая композиция выставки обычно строится на одном или несколь-

Тематическая выставка детского творчества «Наш космос». Центр развития «Гармония», Москва.
Автор фото А.И. Бартковский

ких художественных принципах: симметрии или асимметрии, на контрасте или нюансе (цвета, размера). При этом желательно учитывать соразмерность объектов, представленных в экспозиции. Важно, чтобы они производили впечатление ансамбля.

При организации выставки следует придерживаться одного стиля в оформлении детских творческих работ. Все они должны быть подписаны. Описание включает: название, ФИ автора работы, возраст, год создания экспонируемой работы, группу и номер образовательной организации, ФИО и должность педагога. Желательно указать художественные материалы и техники, в которых выполнены творческие работы. Подписи лучше делать на листках одного формата и цвета, одним шрифтом и размером букв. Элегантно смотрятся белые таблички с крупным шрифтом. При этом желательно выбрать шрифт прямой, достаточно крупный, с простой графикой, чтобы дети могли самостоятельно получить информацию.

При подготовке выставки и создании экспозиции необходимо учитывать такие особенности детского творчества, как оптимизм, повышенная эмоциональность, динамичность, искренность и даже наивность, непосредственность, символическая образность. Для организации обзора выставленных работ на расстоянии и вблизи важно учитывать как размеры самих работ, так и масштаб изображений.

Любая выставка, независимо от ее масштаба, призвана выявить и поддержать творческую индивидуальность каждого автора, подчеркнуть несомненные достоинства представленных на ней произведений.

Для каждого юного автора участие в выставке – это возможность увидеть результаты своего труда как социально принятые и признанные обществом, это глубокое переживание своей причастности к общему делу – большому и важному, осознание значимости и уникальности своей личности. На художественной выставке дети приобретают опыт общения со зрителями, учатся адекватно реагировать на их восприятие и оценку своего произведения. У них начинает формироваться способность к рефлексии и самооценке. Важно и то, что самооценка осуществляется в сопоставлении ребенком своего творчества с творчеством других детей, поэтому взрослые (педагоги и родители) помогают юным дарованиям понять, что талант нужно развивать постоянно и неустанно, не превозносить результаты своей деятельности, стремиться к дальнейшему саморазвитию. Встречи детей с профессиональными писателями, поэтами, художниками, концерты юных музыкантов, выступления юных поэтов со своими литературными произведениями – все это превращает выставку в настоящий праздник творчества. Здесь дети открывают для себя специфику и художественный язык разных видов искусства, ощущают силу его воздействия; наполняются энергией к самостоятельному творчеству. Такие события дошкольники переживают остро, глубоко и эмоционально, получая импульс к дальнейшему развитию и поиску своего Я в искусстве.

Выставка художественного творчества – форма эстетической коммуникации, уникальная ситуация свободных «диалогов» юных художников и зрителей в пространстве произведений, оптимальный способ (и повод) презентации индивидуальных достижений одаренных детей, визуализация точек творческого развития

и личностного роста. Детское творчество и его презентация на художественных выставках – это подлинная жизнь в искусстве и развитие человека в нем. Главным условием такого развития выступает готовность ребенка к диалогу как универсальному способу эстетической коммуникации с другим человеком (художником, зрителем) и самим собой в художественном пространстве.

Источники

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Москва, 1925.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
3. Бочаров Г.Н. Московский кустарный музей и деятельность Н.Д. Бартрама // Русская художественная культура конца XIX – начала XX в. (1908–1917). М., 1980.
4. Концева Т.А. Передвижная выставка детского изобразительного творчества – социально значимый художественно-педагогический проект. М.: Альтекс, 2013.
5. Лыкова И.А. Выставка творчества в атмосфере праздника // Детский сад: теория и практика. 2014. № 7.
6. Лыкова И.А. Современные подходы к проектированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: Монография. М.: Цветной мир, 2018.
7. Чеснокова М.Н. Эволюция музейной экспозиции как знаковой системы: Автореф. дисс. ... канд. культурологии. СПб, 2010.
8. Шацкая В.Н., Шацкий С.Т. Бодрая жизнь. Из опыта детской трудовой колонии. М.: Госиздат, 1924.
9. Lobok A. My educational odyssey to dialogic agency-based probabilistic pedagogy *Journal of Russian and East European Psychology*, 50 (6), pp. 5-8, DOI: // 10.2753/RPO1061-0405500601

New look at the exhibition of children's creativity

A dialogical approach to the organization of the educational environment

I. Lykova

Abstract. The article substantiates a dialogical approach to the organization of exhibitions of children's creativity in the educational environment. The concepts "exhibition" and "exposition" are analyzed. Types of exhibitions are described and the base of the classification is given. The specifics of the exhibition of art creativity are revealed. Specific recommendations on the organization of exhibitions of children's creativity are given. The value of an art exhibition is shown to support the individuality of the child. An exhibition is shown as a form of aesthetic communication based on dialogues.

Keywords: dialogue, dialogical approach, exhibition of children's creativity, types of exhibitions, educational environment, support of individuality, aesthetic communication.

