

Наумова Юлия Валерьевна

аспирант кафедры рисунка и графики
Института культуры и искусств
Московского городского
педагогического университета

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ГОХУА

Аннотация:

В статье рассматриваются основные положения авторской методики развития художественно-творческих потребностей взрослых на уроках китайской живописи, раскрываются основные критерии оценки работ взрослых участников изостудии, выполненных в стиле китайской живописи. Описаны цели авторской программы обучения живописи гохуа, имеющей художественно-эстетическую направленность и знакомящей взрослых участников изостудии с традиционной китайской живописью гохуа, ее различными стилями и жанрами, особенностями техники, основными художественными приемами, традиционными инструментами и материалами. Автор отмечает, что правильно подобранные и индивидуально ориентированные способы и методы обучения эффективно влияют на формирование устойчивого интереса взрослых к изобразительной деятельности, способствуют развитию художественных способностей через изучение искусства другой страны и выраженному стремлению к самореализации через восточную живопись.

Ключевые слова:

китайская живопись, гохуа, авторская методика обучения живописи, творчество, художественно-творческие потребности, художественные способности, самореализация через живопись.

Naumova Yuliya Valeryevna

PhD student,
Drawing and Graphics Department,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City Teachers' Training University

SEVERAL METHODS OF DEVELOPING CREATIVE NEEDS OF STUDENTS STUDYING THE CHINESE PAINTING (GUOHUA)

Summary:

The paper reviews the guidelines of the original methods for developing adults' artistic and creative needs in Chinese art classes and defines the key evaluation criteria for Chinese-inspired works of adult art studio members. The study describes the goals of the author's program for teaching guohua, which has an artistic and aesthetic nature and introduces adult artists of the art studio to the traditional Chinese painting, its various styles and genres, the peculiarities of basic artistic techniques, the traditional tools and materials. The author notes that the well-chosen and individual-based teaching methods and techniques have an effective impact on the level of a sustainable interest in art activities, contribute to the development of artistic abilities through the study of another country's art and the adult students' drive for personal fulfilment.

Keywords:

Chinese painting, guohua, original technique for teaching painting, creativity, artistic and creative needs, artistic abilities, self-fulfilment through painting.

Формирование творческих потребностей находится в прямой зависимости от образа жизни индивидуума, качественного состава интересов, мотивов его деятельности. Отрицательное эмоциональное состояние или психологический дискомфорт подталкивают индивида к удовлетворению потребности в творчестве, что способствует формированию более сложных потребностей, например художественно-творческих. Художественно-творческая потребность предметна, и ее удовлетворение возможно лишь в совокупности объектов, необходимых для данного индивидуума.

Мы предположили, что большая часть потребностей может быть сформирована путем целенаправленного педагогического воздействия. Совершенствование их производится непосредственно в процессе обучения, направленного на повышение уровня познавательной активности, формирование у обучающихся желания получать новые знания, развивать новые умения и навыки. Рисование – сложный вид деятельности человека, сочетающий в себе процессы познания и созидания [1, с. 188], поэтому во время проведения учебно-творческой работы обучающихся учитывались факторы, нацеленные на активизацию познавательного интереса обучающихся с учетом их личного опыта.

Для формирования художественно-творческих потребностей нами была предложена авторская методика по изучению живописи гохуа. Данная программа разработана с учетом современных методов обучения искусству в отечественной педагогической практике, а также на основе древнекитайского знания о мире и современных достижений китайской педагогической мысли в области изучения традиционного искусства.

Обучение предусматривает знакомство взрослых участников изостудии с традиционной китайской живописью гохуа, различными стилями и жанрами китайской живописи, основными художественными приемами, традиционными инструментами и материалами.

Цель авторской методики – развить художественно-творческие потребности взрослых на уроках китайской живописи в условиях изостудии, сформировать у них устойчивые изобразительные навыки. По мнению С.П. Рощина, «с формирования потребностей, желания творить, создавать нечто новое, необходимое людям, должно начинаться развитие творческих способностей» [2, с. 31]. В связи с этим методика направлена на:

- 1) формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности;
- 2) обеспечение досуга людей среднего и пожилого возрастов;
- 3) создание условий для художественной самореализации личности;
- 4) ознакомление с различными видами китайской живописи, традиционными материалами, приемами владения кистью, символикой изображаемых предметов, работой с натурой, особенностями композиции;
- 5) выявление путем проведения экспериментального обучения рациональности и эффективности представленных педагогических условий;
- 6) определение совокупности методов, средств, форм обучения, применяемых на занятиях китайской живописью;
- 7) проведение контрольных срезов путем анкетирования и опроса, исследование и оценку собранных данных для своевременной коррекции технологии психолого-педагогического воздействия на каждом этапе эксперимента.

В ходе экспериментального исследования было применено сочетание диагностической и методической работы; использован педагогический опыт и методические разработки китайских специалистов в области преподавания китайской живописи с включением алгоритма последовательного выполнения обязательных и творческих заданий, направленных на развитие художественно-творческих потребностей; апробирована авторская программа обучения живописи гохуа; использованы наглядные пособия, учебная литература, аутентичные материалы – китайские кисти, краски, бумага, тушь и технические средства обучения – проекторы, видеоаппаратура и т. д.

Учебная программа, составляющая основу данной методики, имеет блочную систему заданий и предназначена для широкого круга обучаемых, рассчитана на два года и делится на следующие этапы:

- ознакомительный – техника и приемы в китайской живописи, стиль гунби;
- развивающий – «бескостный» метод гунби – могуфа, натурное рисование;
- исследовательский – стиль се-и;
- обобщающий – пейзаж.

Предполагается как дифференцированный, так и индивидуальный подход к обучающимся каждой возрастной группы.

Гунби (工笔 gōngbǐ) [3] – очень популярная техника китайской живописи. 工 gong обозначает ‘работа’, ‘аккуратный’, ‘деликатный’, 笔 bǐ – ‘кисть’. Вместе эти два иероглифа можно перевести как ‘тщательная, аккуратная кисть’. Техника гунби характеризуется тщательной прорисовкой деталей и многослойной цветовой отмывкой [4, р. 12].

Могуфа (没骨法 mógūfǎ) – подвид техники гунби, который является переходным этапом к изучению стиля се-и. Метод могуфа отличается от гунби тем, что в нем нет четко выраженной контурной обводки гу (骨 gu). Термином гу (‘кость’) в китайской живописи обозначается линейная техника изображения предметов, термином жоу (肉 ròu, ‘мышцы’) – заливка контура цветом или тушью.

Се-и (写意 xiěyì) [5] – стиль, название которого переводится как ‘живопись идеи’ или ‘свободная кисть’. Как писала Е.В. Завадская в комментариях к своим переводам трактата «Слово о живописи из сада с горчицное зерно», се-и – это передача художником своего мира и фиксация своих идей, а не репродуктивное изображение действительности [6, с. 381]. Этот стиль отличается свободной манерой работы кисти и смелыми штрихами туши, стремлением к монохромности, нанесением изображения на рисовую бумагу без предварительного эскиза четкими ударами кисти.

Основной формой работы являются групповые учебные занятия.

В качестве дидактических материалов используются: художественные альбомы китайских художников, обучающие книги по китайской живописи, обучающие пособия по каждой теме, выполненные учителем, обучающий видеоматериал. Также немаловажным фактором успешной изобразительной деятельности является наличие аутентичных материалов, используемых в китайской живописи: китайской туши, минеральных красок, специальных кистей, рисовой бумаги. О них подробно писала в своем исследовании Се Юнхуэй [7].

Для экспериментального обучения были дополнительно использованы разработанные автором наглядные пособия и методические указания.

В процессе обучения основам китайской живописи гошуа мы старались сформировать у обучающихся систему знаний об общих принципах китайской живописи с целью подготовки их к самостоятельной работе. Это важно, так как данное направление живописи сегодня активно изучается, начинают появляться новые инструменты и приемы этой техники.

Во время проведения контрольного эксперимента осуществлялось постоянное сравнение результатов обучения двух групп: экспериментальной группы, проходившей обучение изобразительному искусству гошуа по экспериментальной программе (n = 37), и контрольной группы, подготовка участников которой велась по системе мастер-класса (n = 37).

В тестирование входили вопросы, отражающие теоретические знания обучающихся по следующим критериям: общая осведомленность в терминологии китайского изобразительного искусства, знание основ изобразительной грамоты, знание последовательности ведения работы над изображением, знание основных средств выразительности изображения. Данные критерии универсальны и отражают уровень подготовки обучающихся независимо от того, учатся они по программе или в рамках мастер-класса.

Для удобства оценки работы обучающихся по каждому критерию выставлялась оценка по пятибалльной шкале.

Диапазон значения баллов оценки работы обучающихся был такой же, как и на первичном этапе исследования:

- высокий: 5 баллов – характеристика критерия проявляется в полном объеме;
- средний (3–4 балла): 4 балла – характеристика проявляется, но требуется консультация педагога; 3 балла – характеристика проявляется только после консультации с педагогом;
- низкий (1–2 балла) – 2 балла – характеристика проявляется редко, не в полном объеме; 1 балл – характеристика критерия не проявляется.

Контрольный этап исследования, как и констатирующий, был поделен на две основные части. В первой части определялся уровень итоговой теоретической подготовки обучающихся, во второй количественно оценены сформированные навыки практической работы. Исследование проходило по уже разработанным тестам. В конце тестирования подведен итог констатирующего и контрольного этапов исследования методом анализа полученных данных и их сопоставления.

Обобщенные данные по уровню теоретических и практических знаний и умений у обучающихся экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе исследования представлены на рисунке 1.

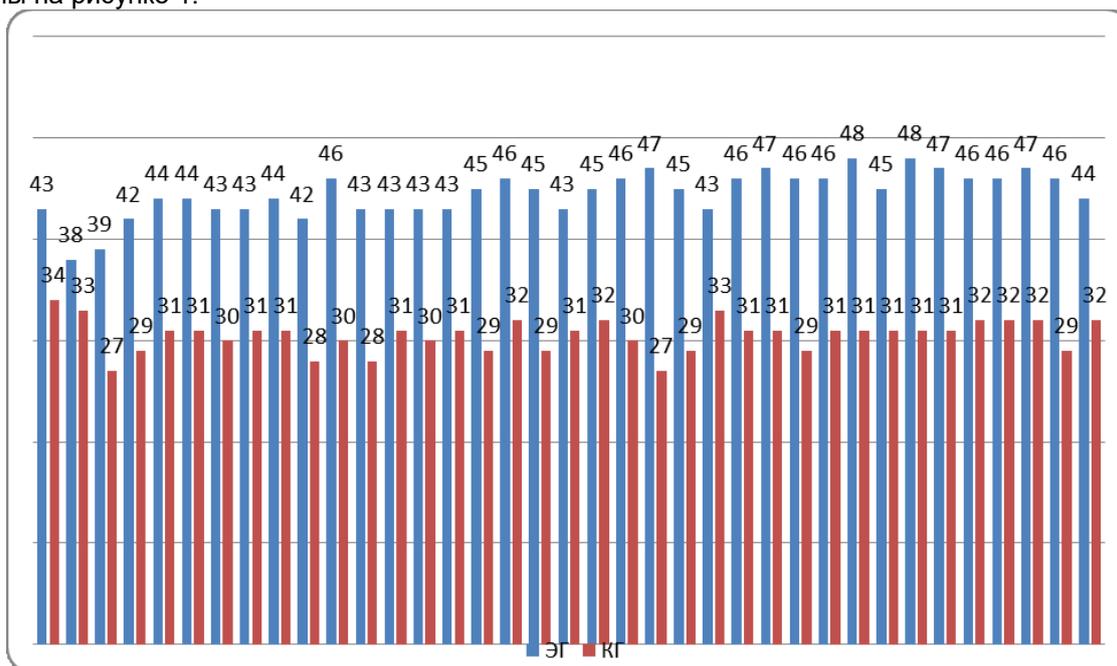

Рисунок 1 – Уровень теоретических и практических знаний и умений, зафиксированный у обучающихся экспериментальной (n = 37) и контрольной (n = 37) групп на контрольном этапе исследования

По результатам контрольного среза можно отметить, что уровень теоретической подготовки участников экспериментальной группы повысился почти в два раза и составил 16 и 20 баллов из 20 возможных, уровень практической подготовки обучающихся этой группы также значительно вырос и составил 43–49 баллов. В контрольной группе серьезных изменений по данным показателям не произошло.

Успехи в обучении испытуемых экспериментальной группы, по нашему мнению, связаны с формированием практического умения обучающихся при работе с кистью. Данное практическое умение успешно формируется на занятиях живописью гохуа по программе автора исследования.

Люди, приходящие на курсы живописи гохуа, не только приобретают практические навыки и умения в изобразительной деятельности, но и осваивают огромный пласт теоретического материала. Кажущаяся простой на первый взгляд живопись гохуа на самом деле гораздо сложнее, но аутентичность материала, нетрадиционность обучения делают учебу уникальной и интересной. Пройденное обучение способствует как развитию практических навыков и умений, так и расширению творческого потенциала и формированию творческих потребностей.

Успехи возможны только при системных занятиях, мастер-классы такого эффекта не дают. Поэтому показатели обучаемых контрольной группы гораздо ниже, чем экспериментальной.

Программа помогла найти обучающимся новый смысл жизни, новые интересы. Люди получили новый толчок к творчеству, мощный заряд для новых свершений.

Проанализировав результаты практической работы, мы пришли к следующим выводам.

– В экспериментальной группе в существенной степени повысился уровень теоретических знаний и практических умений обучающихся живописи гохуа. Обучающиеся экспериментальной группы на завершающем этапе уверенно владеют кистью, мазки стали свободнее и в большей степени соответствуют форме предметов.

– У респондентов сформировалось умение применять живописные выразительные средства в работе над рисунком. Обучаемые проявляют стремление к творческому процессу, показывают желание творить и совершенствоваться.

– Полученные теоретические знания в области изобразительной грамоты придали выразительность и изысканность каждой работе.

– Обучающиеся получили удовольствие от занятий живописью гохуа, удовлетворение от реализации своей мечты, от приобретения прочных изобразительных навыков и от результатов обучения, эстетическое и интеллектуальное наслаждение, одобрение преподавателя, близких, коллег и других обучающихся.

Установлено, что занятия живописью гохуа вызвали желание систематически посещать занятия, получать новые художественные навыки; сформировали у обучающихся ряд потребностей, в частности: в дальнейшем саморазвитии в художественном плане, в эстетическом воспитании и саморазвитии; в получении новых впечатлений от приобщения к древней культуре Китая и изучения теории китайской живописи; в личном успехе и улучшении результатов; в творческом применении результатов обучения на практике; в самовыражении, самостоятельности, поиске нового.

В силу вышесказанного можно сделать вывод, что сочетание традиционных китайских методик преподавания живописи гохуа и авторских индивидуально ориентированных методов обучения эффективно повлияло не только на уровень подготовки взрослых обучающихся, но и на их творческий потенциал. Методика направлена на развитие навыков изобразительной деятельности с нуля и ориентирована на формирование способности взрослых к созданию собственных произведений искусства. В процессе выполнения специально разработанных автором учебных заданий обучающиеся приобретают умения и навыки, необходимые для успешного формирования художественно-творческих потребностей, способствующих самореализации взрослого человека непосредственно через восточную живопись.

Ссылки:

1. Филиппова Л.С. Изобразительная грамота как основа пленэрной практики // Наука и школа. 2015. № 5. С. 184–189.
2. Рощин С.П. Формирование профессионально-личностных потребностей художника-педагога : монография / отв. ред. В.В. Корешков. М., 2012. 312 с.
3. 工笔 gōngbǐ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.zdic.net/c/5/31/75812.htm> (дата обращения: 20.11.2017).
4. Ma Zhifeng. Chinese Bird-and-Flower Painting for Beginners. Beijing, 2007. 192 p.
5. 写意 xiěyì [Электронный ресурс]. URL: <http://www.zdic.net/c/9/108/282649.htm> (дата обращения: 20.11.2017).
6. Слово о живописи из сада с горчичное зерно / пер. с кит. Е.В. Завадской. М., 2001. 512 с.
7. Се Юнхуэй. Обучение традиционным видам китайской живописи учащихся довузовских образовательных учреждений в России // Наука и школа. 2014. № 2. С. 188–192.

References:

- Filippova, LS 2015, 'Visual art literacy as the basis for the Plein Air practice', *Nauka i shkola*, no. 5, pp. 184-189, (in Russian).
- Ma Zhifeng, 2007, *Chinese Bird-and-Flower Painting for Beginners*, Beijing, 192 p.
- Roshchin, SP & Koreshkov, VV (ed.) 2012, *The formation of professional and personal needs of the artist-teacher*, monograph, Moscow, 312 p., (in Russian).
- Xie Yong Hui, 2014, 'Teaching pupils of pre-university educational institutions in Russia the traditional types of Chinese painting', *Nauka i shkola*, no. 2, pp. 188-192, (in Russian).
- Zavadsкая, EV (transl.) 2001, *Concerning mustard seed garden painting*, Moscow, 512 p., (in Russian).
- 工笔 gōngbǐ 2017, viewed 20 November 2017, <<http://www.zdic.net/c/5/31/75812.htm>>, (in Chinese).
- 写意 xiěyì 2017, viewed 20 November 2017, <<http://www.zdic.net/c/9/108/282649.htm>>, (in Chinese).