

Наумова Юлия Валерьевна

Naumova Yuliya Valeryevna

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

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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЗРОСЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСЬЮ ГОХУА

EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ADULT STUDENTS' CREATIVE NEEDS IN THE CHINESE PAINTING (GUOHUA) CLASSES

Аннотация:

В статье рассматривается необходимость создания педагогических условий для формирования художественно-творческих потребностей взрослых участников изостудии на занятиях традиционной китайской живописью гохуа. Описаны необходимые условия развития творческой потребности, которое осуществляется лишь при непосредственном деятельном участии личности и зависит от степени вовлеченности ее в деятельность процесс, а также от того, насколько творческая потребность в познании взаимосвязана с потребностью к художественному самовыражению. Рассмотрены вопросы на пути к личностной самореализации к активному участию в жизни общества, использованию и применению своих знаний и навыков, конструктивному решению разнообразных жизненных вопросов на пути к личностной самореализации. Представлены результаты анкетирования, проведенного с целью определения степени развития творческих потребностей взрослых, обучающихся китайской живописи гохуа.

Ключевые слова:

китайская живопись, гохуа, художественно-творческие потребности, творчество, педагогические условия, анкетирование, личностная самореализация.

Summary:

The paper discusses the necessity of creating the educational environment for developing artistic and creative needs of art studio adult members during classes of traditional Chinese brush painting (guohua). The study describes the necessary conditions for the development of creative needs which is carried out by the direct engagement of a person in creative activity. It depends on the degree of personal involvement in the activity-based process and the level of interaction between the creative need for cognition and the need for artistic expression. The author reviews the group of students aged 30–45 in the context of their desire to be actively involved in public life, in terms of an active use and application of their knowledge and skills, a constructive solution of diverse life challenges on the path to personal self-fulfilment. The paper presents the findings of a survey conducted to determine the extent of adults' creative needs development in the Chinese painting (guohua) classes.

Keywords:

Chinese painting, guohua, artistic and creative needs, creativity, educational environment, questionnaire, personal self-fulfilment.

Художественное творчество как деятельность по реализации творческих замыслов и воплощению системы образов и художественной мысли в произведение искусства требует от личности концентрации, мобилизации интеллектуальных возможностей и желания творить.

Рассматривая проблему творчества на занятиях изобразительным искусством, С.П. Ломов в своем исследовании озвучил ее как проблему формирования и реализации художественных потребностей, совершенствования учебно-воспитательного процесса [1, с. 56]. Считаем целесообразным рассмотреть вопрос обучения китайской живописи гохуа с тех же позиций.

Формирование потребностей и воплощение их в действие возможно при удовлетворении их в специфическом напряжении и определенным способом. Для нас представляет интерес удовлетворение художественно-творческой потребности в ходе занятий изобразительным искусством. Говоря о развитии потребностей, мы предполагаем развитие способностей, так как потребность является одной из движущих сил развития творческих способностей.

Исследуя художественно-творческие потребности, А.Н. Семашко выделяет «эстетическую потребность, анализируя пути формирования и развития у молодежи художественной потребности» [2, с. 43].

Потребности динамичны, изменчивы, на базе их удовлетворения возникают новые, более высокие. Процесс формирования художественно-творческих потребностей имеет свои законы развития, внутренней основой которых служат единство и борьба противоположностей. Диалектическое единство выражено в переплетении и взаимообусловленности связей и зависимостей потребностей и способностей. В данной ситуации стоит отметить, что для формирования творческих потребностей образовательный процесс играет ключевую роль. Соглашаясь с мнением

С.П. Рощина, отметим, что условия повышения результативности образовательного процесса при обучении изобразительному искусству находятся в прямой зависимости от того, насколько точно мы способны найти «наиболее острые проблемы этого процесса, выявить, так сказать, его болевые точки, и в первую очередь вопросы самореализации и самооценки личности» [3].

Внутренние противоречия, лежащие в основе формирования художественно-творческих потребностей, являются их движущей силой и приводят к скачкообразному переходу одного качества в другое. В основе формирования художественно-творческих потребностей в процессе изучения изобразительного и прикладного искусства лежит противоречие между возрастающими эстетически значимыми задачами, которые предстоит решать обучаемому, и существующим уровнем знаний и умений, которые ограничивают его возможности в ходе решения этих задач.

«Процесс формирования художественных потребностей может быть оптимальным только при наличии перспективы для формирования внутренних потребностей, определяющих степень личной заинтересованности в результатах деятельности» [4, с. 42].

Художественно-творческие потребности могут быть охарактеризованы как состояние, стремление, нужда в изобразительной, прикладной и эстетической деятельности в процессе восприятия искусства и творчества. Разберем более подробно процесс формирования художественно-творческих потребностей.

С точки зрения Н.Н. Пучковой, «творческому процессу в любом виде деятельности присущи определенные стадии, фазы и динамика. Для разрешения возникающих проблем индивиду необходимо уметь: выявлять проблему или вопрос, требующие творческого реагирования; сформулировать гипотезу на основе личного и общественного опыта; определить пути и способы решения выдвинутых в связи с этим задач; вести специальные наблюдения и эксперименты, находящие свое отражение в виде выводов и гипотез; оформить возникающие идеи или образы в виде логических, графических, предметных структур или художественного произведения» [5, с. 31].

По утверждению психологов, потребности образуют иерархическую функциональную структуру и изменение напряжения потребности изменяет ее место в иерархии. При увеличении напряжения потребности она поднимается к вершине иерархии и определяет мотивогенез, выбор программы достижения цели и технику удовлетворения. Если потребность удовлетворена, она перестает находиться в вершине иерархии потребностей, на ее место приходит другая, которая, в свою очередь, определяет мотивогенность и выбор целей и приоритетов действий, технике удовлетворения именно этой потребности.

Таким образом, чем больше личность развивает свои потребности в процессе деятельности, тем быстрее они уступают место другим, более совершенным и технологичным, тем самым переводя личность на качественно более высокий уровень. Потребность в творчестве – одна из значимых потребностей личности, проявляющаяся в отношении к сотворению произведения искусства, как правило окрашенном положительными эмоциями и интересом к создаваемому объекту творчества. Эту потребность можно обозначить как ключевую, играющую важную роль в формировании художественно-эстетического сознания личности, необходимого для проявления разнообразных форм художественно-творческой активности в сфере искусства, культуры, социальной среды.

По нашему мнению, развитие и формирование творческих потребностей обусловлено направленными интересами и мотивами личности, установками сознания на различных уровнях опыта, наличием определенных целей и желания заниматься изобразительным искусством. Развитие творческой потребности осуществляется лишь при непосредственном деятельном участии личности. От степени вовлеченности в процесс деятельности, осознания своей потребности зависит успешность этого процесса.

Творческая потребность в познании взаимосвязана с потребностью к художественному выражению. У художника существует органическая потребность в выражении своего отношения к действительности. Она сопутствует всему творческому процессу от восприятия до создания образа, заставляет находить наиболее верные решения в ходе творческой работы.

При удовлетворении потребности в художественном выражении возникает художественно-творческая потребность, также сопровождаемая пристрастным отношением к объекту восприятия и деятельности, заинтересованностью в результатах своего труда, не ослабевающих до полного или частичного ее удовлетворения. Деятельность личности, направленную на удовлетворение возникшей потребности, сопровождают поиски и находки, большие и малые открытия. Происходит процесс накопления личного творческого опыта и развития творческих способностей.

Таким образом, можно заключить, что творческая потребность – это свойство, осознанное или неосознанное, каждого человека, и поэтому, чтобы появилось желание творить, данная потребность должна стать ключевой и актуальной. Удовлетворение неосознанной или незапрограммированной творческой потребности лишь тогда может стать творчеством, когда уйдет из сферы чисто рациональной и будет обогащаться интуицией и внутренним желанием. Интуиция обязательно работает как потребность с доминирующим характером, и нет никакого смысла ждать просветления на базе мотива, являющегося для субъекта второстепенным.

Развитие художественно-творческих потребностей обучающихся рассматривается нами как контролируемый, организуемый и целенаправленный педагогический процесс в конкретной деятельности. Он органически связан с коренными психолого-педагогическими проблемами сущности человека, формирования личности, ее роли в истории общества.

С нашей точки зрения, занятия изобразительным искусством с обязательным включением новых направлений могут активно способствовать развитию художественно-творческих потребностей личности. Эффективным направлением в данном случае может быть китайская живопись гохуа. Самодостаточность, символизм и аутентичность китайской живописи делают ее прекрасным инструментом для достижения необходимых результатов в контексте развития личности. Рассматривая китайскую живопись гохуа как средство формирования художественно-творческих потребностей в условиях изостудии, мы хотим отметить, что сложность ментального восприятия китайского искусства русскими обучающимися вполне может быть преодолена с помощью тщательно продуманной системы обучения, учитывающей все различия китайского и русского образовательного пространства.

Отметим, что в Китае вопросу обучения людей старшего и пожилого возраста всегда уделялось особое внимание. Например, в статье «Рассуждая о культивировании эстетической концепции в обучении взрослых китайской живописи» исследователь и педагог Лю Цин подчеркивает, что в обучении преподаватели должны стараться изо всех сил создавать соответствующую атмосферу для студентов в возрасте, используя разнообразные обучающие способы для развития эстетического вкуса и потребностей на протяжении всей учебной деятельности [6].

Считаем важным обсудить вопросы создания условий для обучения данному направлению художественного искусства. Одним из обязательных условий будет создание такой среды и системы обучения, главная цель которых – стимулирование разнообразной творческой деятельности.

По нашему мнению, для развития творческих потребностей педагог должен дать желающим возможность обучаться художественному искусству, в нашем случае живописи гохуа, получить прочные теоретические знания, развить технические приемы и навыки, освоить основные правила и законы изобразительного искусства. Каждый обучающийся в процессе обучения должен достичь определенных показателей развития творческих потребностей и художественного воображения. Достаточно прочно сформированные художественные потребности смогут стать важным фундаментом для формирования творческих потребностей личности.

Обучение, направленное на развитие творческих потребностей, как правило, повышает уровень развития личности и, по мнению А.Э. Симановского, способствует созданию «целого комплекса качеств творческой личности: умственная, познавательная активность, самостоятельность, быстрота обучаемости, трудолюбие, изобретательность, смекалка» [7, с. 56].

В исследовании приняли участие обучающиеся в возрасте 30–45 лет – люди еще молодые, но уже достаточно зрелые.

Возрастом активной практики жизненных выборов и зрелости является период от 20 до 40–45 лет, когда личность включена во все виды социальной активности и претендует на реализацию права выбора во всех сферах своей жизнедеятельности – профессиональной, общественной, семейной [8, с. 136–137]. Личность на данном этапе своего жизненного пути стремится к активному применению своих знаний и навыков, конструктивному решению разнообразных жизненных вопросов на пути к личностной самореализации.

Занимаясь творчеством, люди зрелого возраста получают новые положительные эмоции, легче адаптируются к агрессивному влиянию окружающего мира и социума, получают возможность реализовать неистраченный творческий потенциал. Растет их уверенность в себе, формируются усидчивость и настойчивость в доведении дела до конца, появляется способность гибко мыслить, повышаются наблюдательность, желание достичь определенного уровня мастерства и др.

В рамках данного исследования перед началом практического эксперимента было проведено анкетирование респондентов. Цель анкетирования – определение степени развития творческих потребностей, т. е. дать ответ на вопрос, всегда ли взрослый человек (находящийся в конце этапа юношеского периода) может достичь уровня психологической зрелости, которая станет основой для дальнейшего развития его творческих потребностей. Результаты анкетирования представлены в таблице 1.

Из результатов анкетирования можно сделать следующие выводы. Большинство респондентов не имеют никакого отношения к рисованию или рисовали в последний раз еще в детстве. Главная их цель – получить какие-либо навыки в рисовании или научиться рисовать что-либо помимо того, что они уже умеют. Китайскую живопись они воспринимают как средство для повышения духовного и интеллектуального уровня и творческого потенциала. Одни обучаемые хотят развития творческих качеств личности, тогда как другие – самореализации себя как художника или духовного самосовершенствования. Лишь небольшое число опрошенных знакомы с направлениями и стилями китайской живописи. Большинство участников эксперимента хотят начать что-то новое в своей жизни, удовлетворить свое любопытство и самолюбие познанием нового и самобытного.

Таблица 1 – Результаты анкетирования обучающихся китайской живописи гохуа

Вопрос	Вариант ответа, % ответивших				
1. Имеете ли Вы способности к рисованию?	а) являюсь профессиональным художником, 15 %	б) рисовал(а) в детстве, 20 %	в) никогда не рисовал(а), 65 %	–	–
2. С какой целью Вы решили изучать китайскую живопись?	а) научиться рисовать что-то новое помимо того, что уже умею, 55 %	б) научиться рисовать хоть что-то, 23 %	в) повысить уровень знаний в области китайской культуры, 22 %	–	–
3. Считаете ли Вы, что изучение китайской живописи повысит Ваш духовный и интеллектуальный уровень?	а) да, 65 %	б) нет, 0 %	в) затрудняюсь ответить, 35 %	–	–
4. Считаете ли Вы, что изучение китайской живописи повысит Ваш творческий потенциал?	а) да, 43 %	б) нет, 57 %	в) затрудняюсь ответить, 0 %	–	–
5. Каковы Ваши цели?	а) развитие творческих качеств личности, 21 %	б) самореализация как художника, 23 %	в) развитие индивидуальных способностей к рисованию, 16 %	г) приобщение к культурным ценностям другой страны, 14 %	д) духовное самосовершенствование, 26 %
6. Какое направление китайской живописи Вам нравится больше всего?	а) живопись цветов и птиц, 5 %	б) пейзаж, 11 %	в) фигурная живопись (изображение человека), 3 %	г) травы и насекомые, 6 %	д) затрудняюсь ответить, 75 %
7. Какой стиль Вы хотели бы изучить более тщательно?	а) стиль се-и (свободный стиль), 0 %	б) стиль гунби (тщательная кисть), 0 %	в) могуфа (бесконтурная живопись гунби), 0 %	г) сяосе-и (свободный, но прорисованный стиль), 0 %	д) затрудняюсь ответить, 100 %
8. Какие дополнительные предметы Вы хотели бы изучить помимо китайской живописи?	а) китайская каллиграфия, 5 %	б) китайский язык, 16 %	в) рисование с натуры в китайской манере, 12 %	г) затрудняюсь ответить, 67 %	–
9. Какие у Вас планы на будущее?	а) поехать на обучение в Китай, 15 %	б) создавать свои творческие работы с использованием техники китайской живописи, 21 %	в) сменить сферу деятельности и начать преподавать китайскую живопись, 8 %	г) стать профессиональным художником в области китайской живописи, 32 %	д) затрудняюсь ответить, 34 %

В заключение отметим следующее. Выбор методов, средств, приемов и способов обучения зависит от разных обстоятельств. С одной стороны, это наличие определенного уровня восприятия, развития пространственного и зрительного мышления, познавательных процессов, способности видеть в простом новое, оригинальное, сформированности специальных навыков, а с другой стороны, наличие узко специальных способностей, навыков художественного рисования, сформированных профессиональных и личностных качеств обучающегося.

Отметим, что значительная разница в темпах творческого развития определяется не только уровнем изобразительных навыков и умений, но и индивидуальными типологическими особенностями личности. Правильно организованная система обучения способствует формированию творческих потребностей, развитию художественных способностей и изобразительных навыков, реализации их в будущей творческой деятельности.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

– Художественно-творческие потребности являются одной из базовых основ формирования творческих потребностей личности, способствующих развитию знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, необходимых для творческой реализации обучающихся.

– Наличие устойчивых художественно-творческих потребностей является залогом эффективного развития творческих потребностей и успешной творческой деятельности личности как в юном, так и в зрелом возрасте.

– Решение вопроса развития творческих потребностей взрослых обучающихся потребовало рассмотрения целого ряда педагогических условий, которые способствуют эффективности процесса обучения взрослых китайской живописи. В ходе работы нами был сформирован комплекс педагогических условий, необходимый и способствующий становлению и организации процесса развития творческих потребностей людей зрелого возраста: создание максимально комфортной, благоприятной творческой обстановки на занятиях; наличие высокого уровня педагогического мастерства педагога при работе с обучающимися согласно целостной методической системе обучения; саморазвитие, подкрепленное развитием самостоятельности; выработка потребностей и высокой мотивации обучения; разработка специальных упражнений и создание проблемно-поисковых ситуаций; использование огромного потенциала традиционной китайской живописи гохуа.

Ссылки:

1. Ломов С.П. Формирование художественных потребностей учащихся 4–6-х классов средствами изобразительного искусства : дис. ... канд. пед. наук. М., 1986. 210 с.
2. Семашко А.Н. Художественные потребности и их развитие у молодежи. Киев, 1977. 159 с.
3. Роцин С.П. Формирование профессионально-личностных потребностей художника-педагога : дис. ... д-ра пед. наук. М., 2010. 384 с.
4. Бардина Р.А. Художественные промыслы Владимирской области. Ярославль, 1975. 110 с.
5. Пучкова Н.Н. Формирование художественно-творческих потребностей студентов художественно-графических факультетов педвузов в процессе занятий декоративным искусством: на примере вышивки : дис. ... канд. пед. наук. М., 2001. 213 с.
6. 刘青. 谈成人国画教学对审美情趣的培养[J] // 国成人教育. 2003. № 1. P. 88–89 = Лю Цин. Рассуждая о культивировании эстетической концепции в обучении взрослых китайской живописи // Образование взрослых в Китае. 2003. № 1. С. 88–89.
7. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996. 188 с.
8. Носкова Н.В. Выбор и творчество // Культурно-исторический подход и проблемы творчества : материалы третьих чтений памяти Л.С. Выготского / под ред. Е.Е. Кравцовой [и др.]. М., 2003. С. 136–137.