

Наумова Юлия Валерьевна

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ГОХУА

Аннотация:

Творчество вызывает новые положительные эмоции, поэтому не удивительно, что взрослые люди все чаще выбирают творческие дисциплины в качестве средства повышения самооценки и реализации своих творческих потребностей. Заниматься творчеством можно в любой период жизни, особенно когда в роли средства адаптации к агрессивному влиянию окружающего мира выступает неустраченный творческий потенциал взрослого человека. Статья посвящена вопросу связи традиционной живописи Китая и реализации творческих потребностей взрослых обучающихся, в особенности тех, кто получает художественное образование не как основное, а как дополнительное. Изучение основ китайской живописи как средства реализации творческих потребностей личности является весьма актуальным на фоне активно развивающейся культурной коммуникации между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ключевые слова:

китайская живопись, гохуа, творческие потребности, творческая активность, творческие качества личности, техника живописи, методика преподавания, дополнительное художественное образование.

Naumova Yuliya Valeryevna

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

IMPLEMENTATION OF PERSONAL CREATIVE NEEDS BY A CASE STUDY OF TEACHING CHINESE PAINTING (GUOHUA)

Summary:

Creativity evokes new positive emotions, so it is no wonder that adults choose creative subjects as a way of increasing self-esteem and implementing their creative needs. One can be engaged in creativity in any period of life, especially when an unexpended creative potential of an adult plays the main role in adaptation to the aggressive influence of the world around. The article is devoted to the connection between the traditional Chinese painting and the implementation of creative needs of adult students. This becomes even more important with people getting art education as an additional one. The study of Chinese painting basics as a means of implementing personal creative needs is relevant against the background of thriving cultural communication between the Russian Federation and the People's Republic of China.

Keywords:

Chinese painting, guohua, creative needs, creative activity, personal creative qualities, painting technique, teaching methods, additional art education.

За последние два десятилетия изменились условия жизни людей, произошла смена парадигмы образовательного процесса, предъявляются новые требования к деятельности человека. Изменение параметров окружающего мира вынуждает человека быстро адаптироваться к новой обстановке. Социальные, политические и культурные изменения, произошедшие в России на рубеже XX–XXI вв., потрясли не только мировое сообщество, но и каждого человека.

Любой отказ общества от опыта предыдущих поколений, прерывание сложившихся за несколько десятилетий традиций, привычек, определенных социальных тенденций приводят не только к недопониманию между людьми, но и к внутреннему, личностному конфликту. Считается, что подобному внутреннему конфликту особенно подвержены люди пенсионного возраста, привычный мир которых рушится. Но не менее сильно изменения в обществе влияют и на людей среднего возраста (35–55 лет). Потеря стабильности в сочетании с «кризисом среднего возраста», необходимость тратить много времени порой на нелюбимую, но приносящую доход работу побуждают личность к поиску выхода из сложившейся ситуации посредством реализации своего неустраченного творческого потенциала, который может обеспечить адаптацию к агрессивному влиянию окружающего мира. Занятие творческими дисциплинами, такими как живопись, декоративно-прикладное творчество, танцы, музыка, и другими видами искусства в этом случае может сыграть значимую роль.

Многие ученые утверждают, что смысл жизни человека заключается в реализации его творческих способностей. Так, Э. Фромм утверждал, что «человек живет лишь до тех пор, пока он творит» [1, с. 608]. Каждый вид искусства помогает взрослому человеку отвлечься от проблем, снять внутреннее напряжение. Творчество вызывает новые положительные эмоции, поэтому не

удивительно, что взрослые люди все чаще выбирают творческие дисциплины в качестве средства повышения самооценки и удовлетворения своих творческих потребностей. Заниматься творчеством можно в любой период жизни. Лучше всего делать это под руководством преподавателей – профессионалов своего дела.

Как пишет В.Н. Дружинин, «творческая активность личности развивается еще в детстве средствами обучения в школе, студиях, кружках и других учебных заведениях. Пик активности творческой деятельности приходится на 30–35 лет, его спад происходит к 45 годам» [2, с. 612]. Именно между 35 и 45 годами человек чувствует дискомфорт и испытывает потребность в активизации своей творческой деятельности в новом качестве.

Проблема формирования творческих потребностей серьезно исследуется в педагогике творчества и считается достаточно сложной. Определенные трудности в ее изучении возникают, когда речь идет о людях среднего возраста. Формирование творческих потребностей у данной группы людей зависит в первую очередь от социально-психологических условий существования. Люди в возрасте от 35 до 45 лет уже, как правило, получили образование, определились с работой, имеют семью и детей. Потребность в творчестве у них главным образом связана с желанием познать новое, интересное, возможно, что-то необычное, связанное с научным открытием либо приобщением к какому-либо виду искусства.

В свою очередь, преподаватель изобразительного искусства призван помогать взрослым обучающимся лучше понимать сущность процесса творчества, развивать культурно-эстетический вкус и изобразительные навыки. С.П. Рощин отмечает, что «успешная деятельность педагога и ученика по решению задач освоения предмета изучения возможна только в учебном процессе. Учебный процесс предполагает организацию совместной деятельности педагога и учеников таким образом, когда эффективность освоения учебного материала наиболее высока» [3, с. 22]. Преподаватель должен пробудить интерес к художественно-творческому процессу, главная цель которого – создание художественного произведения, являющегося средством передачи мироощущения человека, налаживания связи между ним и окружающим миром.

В силу вышесказанного целью обучения изобразительному мастерству взрослых в условиях изостудии является не только развитие новых изобразительных навыков, но и становление новых творческих качеств личности.

Поскольку настоящее исследование напрямую связано с формированием художественно-творческих потребностей посредством изобразительного искусства, считаем, что занятия изобразительным искусством и создание атмосферы, содействующей активизации творческих потребностей личности, представляются достаточно эффективными средствами формирования творчески активной личности. Данные условия создадут окружающую среду и такую систему обучения, которые будут стимулировать творческую деятельность в разных направлениях. Принципы организации творческой деятельности, ее содержание способствуют повышению уровня познавательных возможностей личности. К их числу относятся собственный опыт творческой деятельности, осмысление опыта творческой деятельности другого человека и целого коллектива, межличностное общение [4, с. 11].

Се Юнхуэй отмечает, что в обучении изобразительному искусству необходимо задействовать различные методические системы, сложившиеся в рамках той или иной художественной культуры [5, с. 189]. Благодаря интернету доступность информации о культурных традициях другой страны дала возможность по достоинству оценить всю своеобразность и значимость китайского искусства в мировой культуре. Произошло осознание того, что изобразительное искусство Китая нужно изучать и на практике. Использование в педагогической практике выразительных средств китайской живописи как стартовой площадки для развития совершенно новых творческих качеств личности делает возможным последующий личностный рост человека, который направлен на создание качественно новых ценностей и способствует восхождению к высшим ступеням духовности, нравственности, свободы, развитию личности и культуры.

Рассматривая проблему творчества на занятиях изобразительным искусством, С.П. Ломов в своем исследовании представлял ее как проблему формирования и реализации художественных потребностей, совершенствования учебно-воспитательного процесса [6]. Считаем целесообразным рассмотреть вопрос обучения китайскому искусству с тех же позиций.

Говоря о пользе занятий китайской живописью в развитии творческих потребностей взрослых обучающихся, невозможно не учитывать и психологическую сторону представленной модели обучения, когда в процессе занятий личность приобретает такие качества, как уверенность в себе, усидчивость, целеустремленность, настойчивость, гибкость мышления, толерантность, наблюдательность, способность проникнуть в суть проблемы, желание достигнуть высокого уровня мастерства и др.

Каждый преподаватель должен учитывать, что формирование творческих потребностей будет возможно только при получении основательных теоретических знаний, способствующих

формированию необходимых навыков в процессе художественно-творческой деятельности и умений анализировать результаты выполненного упражнения или задания.

Развитые творческие потребности – это не просто желание взять в руки кисть и показать уровень овладения техническими приемами рисования или живописи, но также наличие базовых знаний в теории законов изобразительного искусства, в конкретном случае – китайской живописи. Необходимость выполнения методически обоснованных китайской традицией заданий, разработанных по принципу «от простого к сложному» и опирающихся на копирование классических произведений и рисование с натуры, приводит к развитию таких умений, после чего творческий процесс выходит на качественно новый уровень. Несистемные занятия типа мастер-классов, как показывает практика, не дают подобного результата. Особенно эти педагогические условия важны при обучении традиционной китайской живописи, поскольку изучаемый предмет является совершенно уникальным, схема его освоения, безусловно, отличается от привычной методики обучения изобразительному искусству. Для более эффективного формирования художественно-творческих потребностей рекомендуем блочную систему обучения, которая, по нашему мнению, наиболее эффективна для российских обучающихся [7].

Формирование потребностей взаимосвязано с развитием способностей и осуществляется благодаря самовоспитанию. Своевременное выявление истинного характера и качественного состава потребностей, интересов, мотивов деятельности обучающихся в процессе изобразительной деятельности является основополагающим фактором целенаправленного педагогического воздействия. Главная цель этого воздействия – способствовать формированию художественно-творческих потребностей и творческих способностей.

Значительная часть потребностей может быть сформирована путем целенаправленного педагогического воздействия и развития их в процессе обучения. При этом развитие художественно-творческих потребностей зависит от уровня познавательной и творческой активности, наличия потребностей к усвоению новых умений, знаний и навыков. Удовлетворение художественно-творческой потребности оказывает влияние на самоактуализацию личности.

Взрослые обучающиеся, выбравшие для развития своих творческих потребностей обучение китайской живописи гохуа, как правило, имеют поверхностное представление об этом виде искусства и обычно думают, что обучаться китайской живописи с нуля проще, чем классической западной живописи. В этом есть доля правды, поскольку именно кажущаяся простота живописи гохуа привлекает ранее не рисовавших, но мечтающих научиться рисовать. На деле процесс освоения изобразительной грамоты оказывается сложнее. Вместе с тем, как показал педагогический эксперимент, это только в редких случаях мешает обучающимся в будущем. Наоборот, аутентичность материалов, традиционность обучения делают их учебу уникальной и интересной, что приводит к развитию стойкого стремления достигнуть лучших результатов.

Таким образом, формирование творческих потребностей на занятиях живописью гохуа становится личностным процессом, порождающим новое, неповторимое и оригинальное. А как известно, любое обучение, ставящее перед собой задачу сформировать творческие потребности, должно делать ставку на развитие личности, ее индивидуальности и творческих способностей.

Наш педагогический эксперимент проводился на базе учреждений среднего и дополнительного образования города Москвы, таких как Художественно-гуманитарный колледж, Центр по работе с населением «Преображенец», клуб китайской культуры «Две империи», а также на базе учебного центра «Екатеринодар» в Краснодаре и изостудии «Lidojošāota» («Летящая кисть») в Риге (Латвия).

Всего в экспериментальном исследовании приняли участие 120 человек среднего возраста. Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные позволили выявить особенности формирования творческих потребностей на занятиях живописью гохуа. Результаты проведенного констатирующего эксперимента подтвердили актуальность настоящего исследования.

В ходе исследования были выделены основные показатели творческих потребностей обучающихся:

- желание регулярно и с интересом заниматься живописью гохуа;
- умение нестандартно мыслить и своеобразно решать задачи, возникающие при обучении;
- наличие радости творчества от занятий живописью гохуа;
- умение быть наблюдательным и способным открывать для себя новые направления в изобразительном искусстве.

Развивая творческие потребности обучающихся, педагог сам должен демонстрировать активную жизненную позицию и стремиться к тому, чтобы обучаемые имели возможность:

- участвовать в различной творческой деятельности;
- знать достаточное количество материалов, необходимых для занятий китайской живописью гохуа;

- знать необходимое количество приемов, обязательных для занятий китайской живописью гохуа;
- обладать достаточным набором умений и навыков, позволяющих осваивать новые и нестандартные виды деятельности;
- развивать умение мыслить логически, нестандартно и желание применять полученные знания на занятиях китайской живописью гохуа.

В результате проведенного исследования выявлены условия, способствующие формированию творческих способностей обучающихся на занятиях китайской живописью:

- организация внутреннего и внешнего пространства для развития наблюдательности, способности видеть суть, внутреннее содержание объекта наблюдения, умение представить его формы, основу строения, цвет, размеры, границы в пространстве;
- создание атмосферы внутреннего комфорта, положительного эмоционального отношения к занятиям для осуществления продуктивной творческой деятельности;
- четкая, но в то же время дающая право на свое мнение постановка задач перед обучающимися, необходимая для развития умения к творческой импровизации;
- создание мотивирующих факторов для активизации творческой деятельности и повышения интереса к обучающим занятиям;
- индивидуально-личностный подход к каждому обучающемуся;
- создание условий для плодотворной совместной деятельности преподавателя и обучающегося посредством общего включения в творческий процесс;
- изучение и исследование различных видов и направлений искусства для обогащения внутреннего мира личности обучающегося, развития умения понимать полученную информацию и вычленять необходимое;
- знакомство с китайскими произведениями искусства посредством изучения живописи гохуа для развития художественного восприятия, умения чувствовать прекрасное и желания творить.

В результате этих поисков в предлагаемой нами методике обучения китайской живописи гохуа и развития практических изобразительных навыков большое внимание уделяется техническим приемам работы над изображаемым.

Найденное сочетание уроков, посвященных технике живописи гохуа, и творческих заданий существенно повысило итоговый уровень выполненных работ и творческий потенциал обучающихся. Подтверждением является следующее:

- Большинство обучающихся реализовали свою мечту – научиться рисовать.
- Многие обучающиеся стали участниками выставок не только в России, но и в Китае, Японии и Латвии.
- 25 человек из экспериментальной группы, в том числе из Латвии, прошли обучение и получили дипломы в Хунаньском университете искусств и науки (город Чандэ, провинция Хунань) и Чжэнчжоуском университете (город Чжэнчжоу, провинция Хэнань), подтверждающие уровень их владения китайской живописью.
- 8 человек из экспериментальной группы стали самостоятельно преподавать китайскую живопись для детей и взрослых.
- Несколько человек помимо живописи гохуа начали обучение западной живописи, двое продолжили обучение гохуа в Китае.

Педагогический эксперимент показал, что предлагаемая универсальная методическая система практического и теоретического обучения приемам живописи гохуа эффективна, повышает уровень формирования художественно-творческих потребностей личности, отвечает задачам, озвученным в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, и способствует повышению уровня итоговых результатов ее реализации.

Ссылки:

1. Фромм Э. Душа человека. М., 1998. 608 с.
2. Дружинин В.Н. Психология : учебник для гуманитарных вузов. СПб., 2001.
3. Роцин С.П. Формирование профессионально-личностных потребностей художника-педагога : монография / отв. ред. В.В. Корешков. М., 2013. 111 с.
4. Буровкина Л.А. К вопросу о приобщении обучающихся к народной художественной культуре в учреждениях дополнительного образования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 3. С. 8–15.
5. Се Юнхуэй. Обучение традиционным видам китайской живописи учащихся довузовских образовательных учреждений в России // Наука и школа. 2014. № 2. С. 188–192.
6. Ломов С.П. Формирование художественных потребностей учащихся 4–6-х классов средствами изобразительного искусства : дис. ... канд. пед. наук. М., 1986. 210 с.
7. Naumova J. Teaching Peculiarities of Guohua Painting Basics to Non-Chinese Students [Электронный ресурс] // Proceedings of the 3rd International Conference on Education, Language, Art and Inter-Cultural Communication (ICELAIC 2016). URL: <http://cnki.caas.cn/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ISCA201612002010&dbcode=IPFD&dbname=IPFD2017> (дата обращения: 26.04.2017).

References:

- Burovkina, LA 2016, 'To the question of the admission of students to the folk arts and culture institutions of additional education', *Bulletin of the Moscow State Regional University (Pedagogics)*, no. 3, pp. 8-15, <https://doi.org/10.18384/2310-7219-2016-3-8-15>.
- Druzhinin, VN 2001, *Psychology*, textbook, St. Petersburg, (in Russian).
- Fromm, E 1998, *The heart of man*, Moscow, 608 p., (in Russian).
- Lomov, SP 1986, *The formation of the artistic needs of the 4th-6th grades students by means of fine arts*, PhD in Education Science thesis, Moscow, 210 p., (in Russian).
- Naumova, J 2017, 'Teaching Peculiarities of Guohua Painting Basics to Non-Chinese Students', *Proceedings of the 3rd International Conference on Education, Language, Art and Inter-Cultural Communication (ICELAIC 2016)*, viewed 26 April 2017, <<http://cnki.caas.cn/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ISCA201612002010&dbcode=IPFD&dbname=IPFD2017>>, <https://doi.org/10.2991/icelaic-16.2017.9>.
- Roshchin, SP & Koreshkov, VV (ed.) 2013, *The formation of professional and personal needs of the artist-teacher*, monograph, Moscow, 111 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).