

УДК 75.021.33-035.676.332.6:371.398

Е. И. Кадыева, Н. Б. Смирнова

КИСТЕВАЯ РОСПИСЬ КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩЕГОСЯ

*Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия*

Аннотация. В статье предлагается теоретическое обоснование формирования творческих способностей у учащихся детских художественных школ на занятиях по декоративно-прикладному искусству, в частности по кистевой росписи; анализируются результаты поиска источников по теме исследования; описывается трехэтапное постижение особенностей школы кистевой росписи на примере хохломской (повтор – вариации – импровизация); рассматриваются педагогические принципы и методы развития творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: учащиеся, творческие способности, дополнительное образование, кистевая роспись, травная роспись, педагогические принципы и методы.

Актуальность исследуемой проблемы. В современных условиях российское общество ставит перед образованием приоритетную задачу – формирование и развитие творческих способностей обучающихся, которые смогут креативно мыслить, самостоятельно решать поставленные задачи, в том числе в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. Именно этим оправдано пристальное внимание исследователей к проблеме формирования и развития творческих способностей учащихся средствами изобразительного искусства в системе дополнительного образования.

Обращение к исследованиям С. М. Гаджимурадова, М. К. Даутова, Н. В. Ефремичевой, Н. Г. Коваленко, В. В. Корешкова, С. М. Мурзиной, М. В. Соколова, Р. У. Тебуева, Т. Я. Шпикаловой помогло нам выявить значение, влияние и место декоративно-прикладного искусства в процессе формирования творческих способностей учащихся. В системе формирования творческого потенциала обучающихся детских художественных школ изучение декоративно-прикладного искусства, в частности хохломской росписи по дереву, занимает главное место.

© Кадыева Е. И., Смирнова Н. Б., 2018

Кадыева Елена Ивановна – студентка III курса направления подготовки магистрантов «Педагогическое образование» (магистерская программа «Декоративно-прикладное искусство в системе непрерывного художественного образования») факультета художественного и музыкального образования Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: cheschira@mail.ru

Смирнова Наталья Борисовна – доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства и методики его преподавания Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: smirn.05@mail.ru

Статья поступила в редакцию 28.11.2017

Цель нашего исследования – теоретическое обоснование формирования творческих способностей у учащихся детских художественных школ на занятиях по декоративно-прикладному искусству на примере кистевой росписи.

Материал и методика исследований. В процессе работы был использован комплекс методов научного исследования:

– теоретические (изучение и анализ философской, психолого-педагогической, учебно-методической и искусствоведческой литературы; синтез и классификация полученной информации, ее обобщение; моделирование исследуемого процесса);

– эмпирические (наблюдение за педагогическим процессом в детской художественной школе, беседы с учащимися, анкетирование, тестирование, изучение и анализ продуктов деятельности учащихся (эскизов, зарисовок, рисунков, композиций и др.), педагогический эксперимент).

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ научных источников по теме исследования показал, что проблемой изучения творческих способностей занимались как зарубежные (К. Роджерс, Дж. Гилфорд, Р. Мей, Э. Торренс и др.), так и отечественные ученые (Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин, Я. И. Пономарев, Б. М. Теплов, В. Ф. Вишнякова, А. М. Матюшин и др.). Проблемы формирования творческих способностей на занятиях по изобразительному искусству раскрывали в своих трудах такие ученые, как В. С. Кузин, А. А. Мелик-Пашаев.

В последние годы использованию декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании детей были посвящены труды В. П. Головиновой, Е. Б. Евкладовой, Т. С. Комаровой, Т. Г. Казаковой, А. В. Золотаревой, Н. В. Падашуль и др. Вопросам кистевой росписи как фактора развития творческого потенциала обучающихся посвящены труды В. С. Бадаева, Е. В. Волковой, Г. А. Горбуновой, О. П. Савельевой, Е. А. Янковской и др.

В. Н. Шацкая, рассуждая о детском творчестве и его роли в формировании личности ребенка, подчеркивала: «Художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве» [10]. Вместе с тем занятия художественным творчеством подразумевают не только эстетическое развитие личности, но и в том числе раскрытие ее творческого потенциала. Этому, на наш взгляд, в большей степени способствует изучение такого вида декоративно-прикладного искусства, как художественная роспись.

Художественную роспись принято подразделять на две основные группы. В группу кистевой росписи входят хохломская, городецкая, гжельская, жостовская и другие ее виды [4]. В данной группе кисть является главным компонентом творческого воплощения замысла мастера в изображении, от ее возможностей зависит правильное написание элементов и образно-графический строй композиции в целом. Волокна кисти, ее форма, размер и даже сама ее постановка создают структуру орнамента. Вторую группу составляет лаковая миниатюра, ведущие ее центры – Палех, Федоскино, Мстера, Холуй. Здесь кисть является лишь вспомогательным инструментом для переноса краски с палитры в композицию, отдельные мазки на поверхности изделия не столь заметны и не являются главным условием росписи [1, с. 145–161]. Общими для обеих групп являются обращение к миру природы, стилизация ее форм, но в рамках традиции, сложившейся в каждом промысле.

Все основные приемы и способы владения кистью наиболее ярко и полно собраны в хохломской росписи. Написание основных ее составляющих напрямую зависит от возможностей и качества остроконечной кисти. Простейшие приемы под силу выполнить даже младшим дошкольникам. Основу хохломской росписи составляют травка, усики, капельки, реснички, без них не обходится ни одна орнаментальная композиция [2, с. 6–8].

Развитие творческого потенциала учащихся художественных школ в процессе изучения хохломской росписи нами было представлено с точки зрения исследований Т. Я. Шпикаловой и Г. А. Поровской, которые выделяют три этапа постижения особенностей той или иной школы росписи: повтор, вариации и импровизация [5].

1. *Повтор.* Изучение орнаментов хохломской росписи предполагает как повтор отдельных составных элементов, так и их творческое осмысление при сопоставлении с рисунками народных мастеров. Повтор, в отличие от копии, есть индивидуальное видение изображаемого орнамента, и это будет способствовать выработке собственного стиля обучающегося. Данный этап начинается с формирования первоначальных умений в создании орнаментальных мотивов хохломской росписи (травный орнамент – травный орнамент с ягодами и листьями – травный орнамент с птицами и цветами).

2. *Вариации.* Этап, на котором обучающийся совершенствует первоначальные умения в изображении орнаментальных мотивов хохломской росписи. Множественные их повторы в процессе первого этапа на втором дают определенную свободу в их изображении: появляются понимание возможностей декоративной трактовки, независимость обучающихся в использовании вариантов имеющихся композиций узоров.

3. *Импровизация.* На данном – самом сложном – этапе обучающиеся, опираясь на накопленный ими практический опыт предыдущих занятий, выполняют задания, связанные с импровизацией по мотивам хохломской росписи. Здесь возможны как непосредственное преобразование имеющихся узоров хохломской росписи, так и их ассоциативное изображение.

Три этапа постижения кистевой росписи учитывались нами при создании программы «Работа в материале. Роспись» для учащихся детской художественной школы города Выкса Нижегородской области, которая направлена на формирование и развитие творческого потенциала ребенка в процессе комплексного преподавания декоративно-прикладного искусства.

На всех этапах реализации программы нами использовались педагогические принципы и методы обучения. Например, для развития творческих способностей учащихся были использованы приемы и методы дифференциации и индивидуализации учебного процесса, что позволило на всех этапах освоения кистевой росписи учитывать и использовать индивидуальные особенности ученика на разных этапах урока [3]. Использовались следующие средства дифференциации: задания различной сложности и объема для учащихся с разной степенью успеваемости и природного таланта, разработанные по принципу «от простого к сложному» [8], [9]. Применение данных средств в учебном процессе позволяет определить профессиональные качества преподавателя. Педагогу, стремящемуся заинтересовать детей, необходимо обладать дивергентным мышлением и быть компетентным во всех вопросах их творческого развития.

При выполнении учащимися заданий разработанной нами учебной программы им оказывалась помощь сообразно их индивидуальным достижениям в овладении кистевой росписью. Таким образом, темп освоения учебного материала и степень его усложнения были индивидуальными.

Развитию творческих способностей обучающихся в процессе изучения кистевой росписи способствуют принцип наглядности, а также нестандартный подход к решению поставленных задач. Исходя из этого, педагог наглядно и очень доходчиво показывает все особенности написания элементов росписи в отдельности, следит за правильностью выполнения заданий, при необходимости помогает ученикам скорректировать изображение элементов и мотивов. Учащиеся намного лучше воспринимают и усваивают новый материал, если наставник подготовит образец, расписанный в процессе занятий с детьми [7].

Современный педагог должен не только владеть техникой кистевой росписи, уметь грамотно реализовывать программы дополнительного образования, но и постоянно совершенствовать свои профессиональные компетенции для обеспечения эффективных и благоприятных условий для разностороннего художественного развития учащихся [6].

Разработанная программа учитывает необходимость поддержания интереса учащихся к декоративно-прикладному искусству, а это возможно в том числе при демонстрации учащимся произведений мастеров, написанных в традициях народных промыслов. Одно из самых результативных выездных занятий – поездка в город Семенов Нижегородской области, являющийся историческим центром легендарной хохломской росписи, где дети ощущают всю красоту произведений декоративно-прикладного искусства, чувствуют себя причастными к ней, узнают из первоисточников историю создания золотых изделий. Данная экскурсия явилась стимулом к дальнейшей работе по созданию орнаментальной композиции по собственным эскизам.

Резюме. Результаты внедрения в учебный процесс программы «Работа в материале. Роспись» позволили выявить, что использование трехэтапного постижения особенностей кистевой росписи (повтор, вариации и импровизация) способствует последовательному формированию творческих способностей обучающихся. Из этого следует, что кистевая роспись является эффективным методом развития творческих способностей учащихся художественных школ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. – М. : Наука, 2001. – 230 с.
2. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись. – М. : Владос, 2004. – 32 с.
3. Библер В. С. Мышление как творчество (введение в логику мыслительного диалога). – М. : Политиздат, 1975. – 399 с.
4. Виды хохломской росписи [Электронный ресурс] // Студопедия. Ваша школопедия. – Режим доступа : https://studopedia.ru/7_81573_vidi-hohlomskoy-rosписи.html.
5. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество / под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской). – М. : Владос, 2000. – 272 с.
6. Ловцова И. В. К вопросу о совершенствовании профессиональных компетенций преподавателей, реализующих программы в области изобразительного искусства в условиях функционирования детской школы искусств // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2016. – № 4(92). – С. 143–151.
7. Полевщикова Т. И. Развитие творческих способностей школьников на уроках технологии на основе марийских народных ремесел // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2014. – № 2(82). – С. 165–170.
8. Трофименко А. С. Педагогические условия формирования профессиональных компетенций студентов в процессе обучения декоративно-прикладному искусству // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2016. – № 1(89). – С. 171–177.
9. Ускова Е. Приобщение детей к народному искусству. Развитие навыков кистевой росписи у старших дошкольников [Электронный ресурс] // Международный образовательный портал Маам.ру. – Режим доступа : <http://www.maam.ru/detskijasad/-razvitie-navykov-kistevoi-rosписи-u-starshih-doshkolnikov.html>.
10. Шацкая В. Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. – М. : Советская педагогика, 1987. – 184 с.

**PAINTING AS ONE OF THE EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPMENT
OF CREATIVE POTENTIAL OF THE STUDENT**

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia

Abstract. The article offers a theoretical justification of the problem of formation of creative abilities at students of children's schools of art at Arts and Crafts lessons, particularly at Painting lessons; analyzes the research works on the topic; gives the description of a three-stage understanding of the characteristics of Khokhloma school of painting (repetition – variation – improvisation); discusses the pedagogical principles and methods of development of creative abilities of students.

Keywords: *students, creativity, further education, painting, herbs painting, teaching principles and methods.*

REFERENCES

1. *Arbat Ju. A.* Russkaja narodnaja rospis' po derevu. – M. : Nauka, 2001. – 230 s.
2. *Badaev V. S.* Russkaja kistevaja rospis'. – M. : Vldos, 2004. – 32 s.
3. *Bibler V. S.* Myshlenie kak tvorcestvo (vvedenie v logiku myslitel'nogo dialoga). – M. : Politizdat, 1975. – 399 s.
4. *Vidy hohlomskoj rospisi [Jelektronnyj resurs] // Studopedija. Vasha shkolopedija. – Rezhim dostupa : https://studopedia.ru/7_81573_vidi-hohlomskoy-rospisi.html.*
5. *Vozvrashhenie k istokam. Narodnoe iskusstvo i detskoe tvorcestvo / pod red. T. Ja. Shpikalovoj, G. A. Porovskoj).* – M. : Vldos, 2000. – 272 s.
6. *Lovcova I. V.* K voprosu o sovershenstvovanii professional'nyh kompetencij prepodavatelej, realizujushihh programmy v oblasti izobrazitel'nogo iskusstva v uslovijah funkcionirovanija detskoj shkoly iskusstv // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ja. Jakovleva. – 2016. – № 4(92). – S. 143–151.
7. *Polevshhikova T. I.* Razvitie tvorcheskih sposobnostej shkol'nikov na urokah tehnologii na osnove marijskih narodnyh remesel // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ja. Jakovleva. – 2014. – № 2(82). – S. 165–170.
8. *Trofimenko A. S.* Pedagogicheskie uslovija formirovanija professional'nyh kompetencij studentov v processe obuchenija dekorativno-prikladnomu iskusstvu // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ja. Jakovleva. – 2016. – № 1(89). – S. 171–177.
9. *Uskova E.* Priobshhenie detej k narodnomu iskusstvu. Razvitie navykov kistevoj rospisi u starshih doshkol'nikov [Jelektronnyj resurs] // Mezhdunarodnyj obrazovatel'nyj portal Maam.ru. – Rezhim dostupa : <http://www.maam.ru/detskijasad/-razvitie-navykov-kistevoj-rospisi-u-starshih-doshkolnikov.html>.
10. *Shackaja V. N.* Obshhie voprosy jesteticheskogo vospitanija v shkole. – M. : Sovetskaja pedagogika, 1987. – 184 s.

© Kadyaeva E. I., Smirnova N. B., 2018

Kadyaeva, Elena Ivanovna – Third-year Master's Degree Student of «Pedagogical Education» Training Programme (Master's Programme «Applied and Decorative Arts in the System of Continuous Art Education»), Faculty of Arts and Music Education, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: cheschira@mail.ru

Smirnova, Natalya Borisovna – Doctor of Pedagogics, Associate Professor, Head of the Department of Fine Arts and Methods of Teaching, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: smirn.05@mail.ru

The article was contributed on November 28, 2017