

Овсянникова Оксана Александровна,

кандидат педагогических наук, доцент, Тюменский государственный университет; 625029, Россия, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, 34; e-mail: sergeiovsiannikov@yandex.ru

Тагильцева Наталия Григорьевна,

доктор педагогических наук, профессор, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: musis52nt@mail.ru

**ТЕХНИКА КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-творческие способности; китайская живопись; методы и приемы развития художественно-творческих способностей подростков.

АННОТАЦИЯ. В подростковом возрасте остро проявляется потребность в самовыражении. Реализация этой потребности может способствовать искусству. Однако не всегда подростки владеют средствами и способами выражения своих чувств, настроений и эмоций. Для этого на уроках предметной области «Искусство» и, в частности на уроках изобразительного искусства, необходимо развивать у них художественно-творческие способности, которые позволят подросткам свободно позитивно выражать себя в творчестве. Особым потенциалом для этого развития, благодаря своей образности, глубокой символичности, максимальной выразительности и сюжетной доступности, обладает китайская живопись. В статье на основе анализа специфики китайской живописи, с учетом возрастных особенностей детей подросткового возраста, уточнено понятие «художественно-творческие способности». Представлены показатели развиваемого качества подростков на основе уточненного понятия: «знание особенностей и специфики китайской живописи», «способность „читать“ смысл художественных работ китайских художников», «способность использовать элементы китайской живописи в собственных творческих работах и творчески их интерпретировать». Для каждого показателя обоснованы и определены методы их развития, среди которых общепедагогические методы беседы, рассказа, показа (демонстрации видеоматериалов) и методы педагогики художественного образования: анализа художественных произведений, мелодекламации, ассоциаций, творческих заданий, в том числе и создания стихотворений в духе китайской поэзии. В статье раскрываются приемы организации рабочего пространства в стиле китайских мастеров, отработки базовых мазков (система 5-ти первоэлементов – дерево, огонь, земля, металл, вода), отработки базовых линий почерка кай шу, быстрого рисования, способствующие развитию художественно-творческих способностей подростков средствами китайской живописи. Статья предназначена для исследователей и педагогов-практиков, интересующихся возможностями развития художественно-творческих способностей средствами различных национальных культур.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Овсянникова О. А. Техника китайской живописи в развитии художественно-творческих способностей подростков на уроке изобразительного искусства / О. А. Овсянникова, Н. Г. Тагильцева. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 130-139. – DOI: 10.26170/ro20-03-15.

Ovsyannikova Oksana Aleksandrovna,

Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Tyumen State University, Tyumen, Russia

Tagiltseva Natalia Grigorievna,

Doctor of Pedagogy, Professor, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia

**TECHNIQUE OF CHINESE PAINTING IN THE DEVELOPMENT
OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF TEENAGERS
IN THE LESSON OF THE FINE ART**

KEYWORDS: artistic and creative abilities; Chinese painting; methods and techniques for the development of artistic and creative abilities of adolescents.

ABSTRACT. The article substantiates the possibilities of developing the artistic and creative abilities of adolescents by means of Chinese painting. Due to the fact that in adolescence there is an acute need for self-expression, there is a need to develop artistic and creative abilities in order to meet this basic need. On the other hand, adolescents do not own the means and methods of positive self-expression. Art can help teens express their feelings and moods in various creative products. Thanks to its imagery, deep symbolism, maximum expressiveness and plot accessibility, Chinese painting has special capabilities. Based on the analysis of the specifics of Chinese painting, taking into account the age characteristics of adolescent children who do not study visual art professionally, the concept of “artistic and creative abilities” of adolescents regarding their development by means of Chinese painting is clarified. Indicators of the developed quality of adolescents are determined on the basis of a refined concept: “knowledge of the features and specifics of Chinese painting”, “the ability to ‘read’ the meaning of the artworks of Chinese artists”, “the ability to use elements of Chinese painting in their own creative works and interpret them creatively”. For each indicator, methods for their development are justified and determined, among which are the general pedagogical methods of conversation, story-

telling, demonstration (demonstration of video materials) and pedagogy of art education: analysis of works of art, melodramatic associations, creative assignments, including the creation of poems in the spirit of Chinese poetry. The article reveals techniques for organizing a workspace in the style of Chinese masters, working out basic strokes (a system of 5 primary elements – wood, fire, earth, metal, water), working out the basic lines of Kai Shu handwriting, and quick drawing, which contribute to the development of the artistic and creative abilities of adolescents by means of Chinese painting.

FOR CITATION: Ovsyannikova, O. A., Tagiltseva, N. G. (2020). Technique of Chinese Painting in the Development of Artistic and Creative Abilities of Teenagers in the Lesson of the Fine Art. In *Pedagogical Education in Russia*. No. 3, pp. 130-139. DOI: 10.26170/pe20-03-15.

Введение. Китайская художественная культура является одной из самых древних на земле, а ее примеры, артефакты до сих пор поражают точностью, глубиной и образностью. В мире хорошо известны произведения китайской художественной культуры: китайская опера, инструментальное творчество и поэзия, примеры которой можно найти даже в работах великих философов Китая – Конфуция и Лао Цзы, и, конечно, изящная и тонкая китайская живопись. К сожалению, сегодня российское художественное образование не всегда учитывает этот огромный художественный и образовательный потенциал культуры Китая, который может быть использован для развития художественно-творческих способностей школьников. В программах по изобразительному искусству (Б. М. Неменский) авторы обращаются к изучению других культур, в том числе и Китая, но их возможности не учитываются школьными учителями [8].

Проблемой изучения художественно-творческих способностей занимались отечественные психологи (Л. С. Выготский [4], С. Л. Рубинштейн [18], Б. М. Теплов [21]) и др. Пути решения этой проблемы раскрывали в исследованиях современные авторы, раскрывавшие возможность развития данного качества школьников посредством синтеза искусств (А. А. Нестерова [13]), перспективности занятий отдельными видами искусства: музыкального (О. В. Ощепкова [15]), изобразительного (С. А. Федоров [22], П. Г. Василенко [5], Л. В. Мальцева [10], М. З. Эльдерова [25]), декоративно-прикладного (О. В. Резанова [17], Д. М. Скильский [19], З. Ю. Хубиева [23] и др.). Однако в сфере профессиональных интересов авторов не вошли вопросы, связанные с решением данной проблемы средствами других культур, в частности средствами китайской культуры.

Несмотря на модернизацию системы образования, возникают сложности в решении проблемы художественно-творческого развития школьников, так как образовательный процесс ориентирован в большей мере на репродуктивное обучение (А. А. Нестерова, А. Олах) [13; 14]. Кроме того, общеобразовательная программа предусматривает развитие творческих способностей младших школьников различными видами искусства,

но уже в старшей школе предметы, связанные с искусством, практически отсутствуют (М. Ю. Бирюков), недостаточно используются для развития художественно-творческих способностей обучающихся возможности других культур [2].

Возникают *противоречия* между потребностью общества в активных личностях, способных решать сложные задачи и генерировать оригинальные идеи, с одной стороны, и узостью образовательной политики, выражающейся в позиции сокращения предметов гуманитарного цикла, с другой [16]; между возможностями китайской художественной культуры в развитии творческого потенциала школьников и недостаточным их использованием в сфере художественного образования.

Развитие художественно-творческих способностей в сфере художественного образования является проблемой значимой, требующей поиска новых адекватных средств и способов ее решения. Цель статьи состоит в выявлении и описании способов развития художественно-творческих способностей школьников средствами китайской живописи.

Изложение основного материала статьи. По мнению В. С. Мухиной, подростковый возраст является одним из ключевых этапов в процессе становления личности ребенка и подготовки его к взрослой жизни. В этом возрасте у школьников появляется острая потребность в самовыражении, в том числе и в творческой самореализации, являющейся основой для удовлетворения всех остальных базовых потребностей [11]. Изобразительно-художественная деятельность является наиболее распространенным способом удовлетворения потребности в самореализации и самовыражении подростков.

Се Юнхуэй отмечает, что в обучении изобразительному искусству необходимо задействовать различные методические системы, сложившиеся в рамках той или иной художественной культуры [20]. Одним из эффективных средств развития художественно-творческих способностей школьников является нетрадиционная техника рисования, к которой относится техника китайской живописи.

Благодаря интернету, можно оценить культурное своеобразие любой страны, в том числе особую самобытность китайского ис-

кусства. Использование в художественном образовании выразительных средств китайской живописи для развития новых творческих качеств личности делает возможным последующий личностный рост человека [13].

Обучение школьников технике китайской живописи, по мнению Л. В. Жаворонковой, является именно той альтернативной художественной деятельностью, которая может помочь с помощью четких инструкций и отработанных двигательных навыков развитию образного восприятия, творческих способностей у детей [7]. Для ребенка это увлекательное занятие, творческий процесс и одновременное снятие психоэмоционального напряжения, познание себя, обретение положительных эмоций через художественную деятельность. В процессе занятий китайской живописью школьники приобретают такие качества, как гибкость мышления, усидчивость, наблюдательность, способность нестандартно мыслить и создавать новые образы, – все они имеют значение для развития их художественно-творческих способностей. Обратимся к рассмотрению специфики китайской живописи.

Традиционная китайская живопись – это больше, чем просто изображения на рисовой бумаге. Это своеобразная художественная философия, объединяющая в себе не только культурные, но и социально-этические функции.

Художественный образ в китайской живописи практически не содержит случайных деталей, читается лишь в контексте определенной культурной традиции. В одном и том же живописном образе житель Китая и европеец увидят разные смыслы. О работах китайских мастеров говорят, что их нужно уметь «читать», ведь в живописи Китая ярко проявляется сюжетное своеобразие и символизм.

Отличительными чертами живописных произведений традиционных китайских мастеров являются глубокий символизм и одновременно сюжетная доступность, соотношение религиозного и светского, где в целом можно лицезреть максимально выразительные полотна при минимальных, даже скупых средствах художественной выразительности.

Неразрывно связаны между собой живопись и каллиграфия как два главных направления в искусстве Китая. Каждый художник Китая одновременно является и каллиграфом, и живописцем. Подобную параллель можно провести с музыкальным искусством эпохи барокко, когда композитор одновременно являлся и исполнителем, и сочинителем музыкальных произведений. Каллиграфия – один из значимых элементов восточной живописи, часто именно

каллиграфический иероглиф, отображенный на картине, интерпретирует смысл всего изображения.

Художники Поднебесной считают, что совершенное произведение изобразительного искусства – это связанные между собой элементы: живопись, каллиграфия, поэзия и печатная резьба (печать художника). В живописной работе часто каллиграфией прописываются строки стихов. А личная печать художника – квадрат или другая геометрическая форма с вписанными в него иероглифами красного или белого цвета – становится полноценным участником общей композиции.

Линия в китайской живописи сама является формой, а изображения на китайских полотнах в основном плоскостные, в отличие от объемно-пространственной европейской живописи. Таким образом, главные особенности живописного китайского произведения – это гармония всех компонентов, символизм и духовный смысл рисунка, связь с каллиграфией и доминирующее положение изысканной линии.

Обратимся к рассмотрению понятия «художественно-творческие способности школьников» относительно развития этого качества у подростков средствами китайской живописи. Л. В. Жаворонкова отмечает, что художественное творчество детей – это своеобразная форма их самовыражения и самоутверждения, в которой раскрывается их индивидуальность и самобытность [7].

Некоторые отечественные исследователи в вопросе художественно-творческих способностей выделяют отдельные специфические профессиональные умения. Так, В. И. Киреевко, исследуя способности к рисованию, вычленил следующие: оценки пропорций, оценки светлотных отношений, оценки отклонений от вертикального и горизонтального направлений [9]. Однако основная цель, которая стоит перед учителями изобразительного искусства, – не просто научить детей рисованию, умению выражать свои мысли на бумаге, а привлечь учеников к творческой деятельности, которую важно понимать достаточно широко. Она включает и практические занятия детей каким-либо видом искусства, и знания произведений художников, и умение созерцать красоту окружающей природы, и эстетическую оценку человеческих отношений.

Развитые художественно-творческие способности предполагают не только владение техническими приемами рисования или живописи, но и наличие базовых знаний в истории и теории изобразительного искусства, знание его законов, особенностей той или иной культуры, в данном случае – специфики китайской живописи. Необхо-

димось 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 [13].

В опоре на художественные особенности китайской живописи, на позиции авторов, исследовавших содержание понятия «художественно-творческие способности», авторами статьи было уточнено данное понятие применительно к специфике уроков изобразительного искусства у школьников подросткового возраста. Художественно-творческие способности трактуются как наличие единства знаний об особенностях и специфике китайской живописи, осознания смысла художественных работ китайских художников, воплощения и интерпретации элементов китайской живописи в собственных работах.

Для развития художественно-творческих способностей школьников были выявлены методы и приемы обучения школьников китайской живописи, направленные на развитие показателей исследуемого качества школьников: «знание особенностей и специфики китайской живописи», «способность „читать“ смысл художественных работ китайских художников», «способность использовать элементы китайской живописи в собственных творческих работах и творчески их интерпретировать».

Занятия по развитию художественно-творческих способностей школьников на уроках изобразительного искусства средствами китайской живописи проходили на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Когалыма с учащимися шестого класса, где преподавание изобразительного искусства ведется на основе авторской программы Б. М. Неменского [8]. Согласно данной программе учащиеся должны уметь различать по стилистическим особенностям искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века), поэтому занятия по изучению китайской живописи органично вписались в темы, предусмотренные данной программой. Освоение данных тем предусматривало ознакомление детей с различными стилями и жанрами китайской живописи, с ос-

новными художественными приемами, традиционными инструментами и материалами, используемыми в китайской живописи.

Для организации такого обучения использовались следующие направления деятельности учителя:

- обеспечение межпредметных связей на уроках изобразительного искусства (обязательное включение в уроки по китайской живописи прослушивания китайской музыки, знакомства с историей Китая, китайскими традициями и пр.) для целостного представления о китайской культуре;

- внедрение в практические занятия теоретических блоков (теория не выделяется в отдельный блок, а дается на фоне практических заданий). Данный принцип позволяет поддерживать интерес школьников к происходящему на уроке действию. Кроме того, теоретические положения подкрепляются визуальным рядом, что делает материал более понятным для школьника (например, на уроке по китайской пейзажной живописи У-син «Классический китайский горный пейзаж 山水 Шань Шуй (горы-воды)»);

- применение широкого визуального ряда. Необходимо, чтобы школьники за время занятий смогли воспринять большое количество китайских картин, это позволит школьникам на визуальном уровне уловить особенности китайской живописи;

- использование максимально широкого спектра мультимедийных технологий для поддержания интереса школьников к учебному материалу (презентации, фильмы, мультфильмы, домашние задания в виде видео-уроков, записи музыкальных произведений, интерактивная доска, электронные прописи (так называемые «нарративы с гифками») и пр.);

- применение творческого поиска, провоцирующего развитие способностей учащихся к многовариантному решению художественно-творческих задач, проблемных заданий и ситуаций [5].

В опоре на обозначенные направления деятельности, а также на содержание программы по изобразительному искусству Б. М. Неменского, был разработан тематический план уроков и домашних заданий (в формате короткого видео-урока), отраженный в таблице.

Таблица

Тематический план занятий по развитию художественно-творческих способностей школьников средствами китайской живописи

Темы занятий	Домашнее задание
Эстетический феномен китайской живописи. Жанры: портрет, пейзаж, каллиграфическое письмо. Символическая нагрузка цвета	Материалы для китайской живописи и каллиграфии (в формате видео-урока)

Китайская живопись в технике У-син	Китайская пейзажная живопись У-син «Классический китайский горный пейзаж 山水 Шань Шуй (горы-воды)» (в формате видео-урока)
Горы-Воды	Слива Мэй 梅花 в живописи У-Син (в формате видео-урока)
Китайская миниатюра. Рисование бамбука	Обучение китайской каллиграфии Базовые линии почерка кай шу, восемь черт иероглифа «Вечность 永» (в формате видео-урока)
Китайская каллиграфия	Изготовление открытки (в формате видео-урока)

Обратимся к описанию выделенных методов и приемов развития художественно-творческих способностей подростков средствами китайской живописи. Начнем описание с общепедагогических методов развития данного качества школьников.

Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного материала, он направлен на развитие показателя «знание особенностей и специфики китайской живописи». Описание символики и жанровой специфики китайской живописи эффективнее всего изложить методом короткого рассказа, подобные знания являются базой для развития художественно-творческих способностей средствами китайской живописи. Метод рассказа предназначен для актуализации опорных знаний о Китае, для описания техники и стиля традиционной китайской живописи гохуа, картины-сувой, основных жанров китайской живописи, основных символов в китайской живописи, особенностей китайской живописи У-син и т. п.

Метод беседы – диалогический метод обучения на основе продуманной системы вопросов [17] эффективен в формировании понимания прекрасного в искусстве и жизни, что способствует формированию знаний об особенностях и специфике китайской живописи.

Например, в разработанных занятиях в формате беседы со школьниками обсуждались следующие вопросы:

– Зная китайские символы, что бы вы нарисовали на картине дорогом вам человеку?

– На гербе вашего рода какой китайский символ вы бы изобразили?

Метод показа (демонстрации видеоматериалов). Демонстрация мультфильмов, видеофильмов, слайдов способствует расширению знаний подростков об особенностях китайской живописи. Существует необходимость научить детей глубоко воспринимать содержание китайской живописи. При этом важно создание эмоциональной обстановки, ведь детей увлекают яркость и динамичность явлений, внешняя сторона действий и поступков героев [6]. Данный метод способствует также развитию способности школьников «читать» смысл художественных работ китайских художников. В разработанных занятиях де-

монстрация мультфильмов, видеофильмов, слайдов применяется весьма широко, например, домашние задания в формате видео-урока на темы: «Материалы для китайской живописи и каллиграфии», «Изготовление открытки»; домашнее задание по китайской пейзажной живописи У-син в формате видео-урока на тему: «Классический китайский горный пейзаж 山水 Шань Шуй (горы-воды)», фильм «Каллиграфическое письмо», мультфильм «Ода лету» на тему китайской живописи и каллиграфии режиссеров Рон Хуи, Тони и Раймонда Нео (США – Китай) и пр. Благодаря «насмотренности» (Б. М. Немеский) подростки учатся разгадывать скрытый смысл, символы китайской живописи.

Метод мини-проекта (Дж. Дьюи) – это самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная, творческая деятельность учащихся, воплощенная в совместной или индивидуальной формах. Метод мини-проектов применяется для решения какой-то небольшой проблемы. Данный метод направлен на развитие показателя «способность „читать“ смысл художественных работ китайских художников». Художественно-творческие способности развиваются при помощи данного метода за счет активизации умений решать проблемную творческую ситуацию. Например, метод мини-проекта используется на уроке «Эстетический феномен китайской живописи. Жанры: портрет, пейзаж, каллиграфическое письмо. Символическая нагрузка цвета». Для того чтобы окунуться в жанры китайской живописи, подросткам было предложено разделить на 4 команды и представить мини-проектную работу. Каждой из команд предлагался ряд карточек с картинами китайских художников в одном из жанров китайской живописи (анималистическом, «горы-воды», «цветы и птицы», портретном). За пять минут каждой команде необходимо обсудить особенности ряда предложенных картин конкретного жанра, а затем в течение одной минуты изложить эти особенности остальному классу с демонстрацией картин.

Обратимся к описанию методов, используемых в педагогике художественного образования.

Метод анализа художественных произведений. Данный метод предпола-

гает ряд компонентов: описание того, как автор в художественном образе отразил жизненные явления, определение элементов художественной формы, выражающих данное содержание, выявление позиции личности автора, авторской художественной концепции. При этом следует отметить, что анализ художественного произведения не должен уничтожить того эмоционального впечатления, какое возникает у школьников при самостоятельном просмотре картины [3].

Метод мелодекламации – это выразительное чтение стихов, преимущественно лирического характера, под музыку [1]. Отличие мелодекламации от обычного выразительного чтения стихов состоит в том, что при мелодекламации стихи должны читаться в замедленном темпе, певуче и в более возвышенном стиле. Мелодекламация развивает образную сферу, что в свою очередь способствует развитию художественно-творческих способностей. Данный метод направлен на развитие показателя «знание особенностей и специфики китайской живописи». Метод мелодекламации использовался на уроке «Эстетический феномен китайской живописи. Жанры: портрет, пейзаж, каллиграфическое письмо. Символическая нагрузка цвета», под классическую китайскую мелодию звучали стихотворения, посвященные лету, журавлям. Так, школьники читали стихотворение Цао Чжи «Журавли» (перевод Л. Черкасского) под народную инструментальную музыку, исполняемую на пипе (китайский народный инструмент) или флейте «Крик журавля над высоким берегом».

Метод творческих заданий (Уильям Дж. Гордон). Под творческими заданиями понимаются задания, которые требуют от учащихся новых вариантов самостоятельного решения учебно-творческой задачи. Данный метод направлен на развитие показателя «способность использовать элементы китайской живописи в собственных творческих работах и творчески их интерпретировать», он развивает художественно-творческие способности школьников за счет поиска собственного «адекватного теме» решения, поиска новизны компоновки средств художественной выразительности при выполнении творческой работы.

К содержанию метода творческого задания относится **написание стихотворения** в виде сочинения подростками стихотворения по заданным параметрам (или без таковых) [1]. При этом для обучающихся подчеркивается, что в одностиих (моностихе – нерифмованном стихотворении, состоящем из одной строки) основной упор при написании делается не на технику, а на содержание. Метод написания стихотворе-

ния развивает художественно-творческие способности путем развития образной сферы школьников. Например, детям предлагалось написать одностиише – традиционное китайское стихотворение сен-кан, в котором нет рифмы, но очень важен ритм и эмоциональная окраска.

Метод ассоциаций служит для генерации творческих идей. Метод свободных ассоциаций или ассоциативный эксперимент первыми применили Френсис Гальтон и Вильгельм Вундт в 80-х годах 19 столетия с целью исследования психических процессов человека. Метод используется для избавления от традиционных, стереотипных связей, расшатывания стереотипов, выработке нового взгляда на проблему и достижения оригинальности, свежести, неожиданности идей и решений. Метод ассоциаций развивает образную сферу, что в свою очередь способствует развитию художественно-творческих способностей. Он направлен на развитие показателя «способность „читать“ смысл художественных работ китайских художников». Метод ассоциаций применялся для поиска ассоциаций с разнообразными китайскими символами, с различными простыми элементами: воды, металла, дерева, огня и земли. Данный метод очень востребован в художественном образовании, так как художественный образ, его создание тесно связано с различными видами ассоциаций.

Для развития художественно-творческих способностей школьников средствами китайской живописи использовались приемы, заимствованные из обстановки и процесса обучения живописи в Китае.

Прием организации рабочего пространства в стиле китайских мастеров дает возможность более полного погружения в творческий процесс [24]. Данный прием предусматривает, что, приступая к написанию картины в технике китайской живописи, необходимо правильно организовать рабочее пространство. Баночка с водой и кисть располагаются в дальнем правом углу, в случае, когда ребенок правша. Если ребенок левша, то кисть с баночкой располагаются в дальнем левом углу. Вода и тушь должны располагаться на таком расстоянии, чтоб до них можно было легко дотянуться.

Центр стола должен быть максимально свободен, так как при такой технике рисования не запрещается вращать лист бумаги и передвигать его по столу, в некоторых случаях это необходимо. Важно правильно держать кисть и удобно сидеть, чтобы характерные для китайской живописи мазки наносились правильно. Сидеть необходимо с прямой спиной и расслабленными плечами, ноги должны упираться в пол. Расстояние

между глазами и бумагой – около 30 см. Крупномасштабные работы рекомендуется писать стоя. Творческий процесс осуществляется под звучание китайской музыки. Школьники воспринимали музыкальные произведения «Дикие гуси Пинша», «Девушка народности Мяо» в сопровождении китайского национального струнного инструмента пипа, народное произведение «Цветок лотоса» в исполнении цитры, слушали «Музыку ветра», исполняемую на китайских колокольчиках. Такая медитативная, спокойная, размеренная организация рабочего пространства способствует снятию нервного напряжения, настраивает сознание на продуктивную работу.

Прием отработки базовых мазков.

Обработка базовых мазков на занятиях по китайской живописи была организована на базе китайской техники У-син [22]. У-син – это система 5-ти первоэлементов – дерево, огонь, земля, металл, вода. На ней основано все мировоззрение древнего Китая. В живописи каждому из первоэлементов соответствуют 5 определенных мазков, с помощью которых художник У-син пишет свои картины. 5 мазков – это 5 букв алфавита, при помощи которых можно составить любые объекты природы, словно слоги и слова. Композиции из этих элементов воспринимаются легко, передают тончайшие состояния настроения.

Для того чтобы использовать эти элементы в собственных творческих работах, обучающемуся необходимо сначала мысленно представить образы, которые будут воплощаться на бумаге и упростить их до одного мазка, что помогает развитию художественно-творческих способностей. Освоение данных приемов способствует проявлению способности использовать элементы китайской живописи в собственных творческих работах и творчески их интерпретировать. К таким элементам относятся:

Мазок «вода». Воде присущ холод, обтекаемость, информативность. Движения кистью плавные закрученные, направлены вниз (см. рис. 1).

**Рис. 1. Мазок «вода»
в китайской технике У-син**

Мазок «вода» выполняется прокручиванием кисти с краской по бумаге. При нанесении такого мазка задействованы кончики пальцев. С помощью таких движений можно рисовать стволы старых деревьев, вьющиеся растения, дым, облака и собственно воду, лепестки пиона и розы, водоросли.

Мазок «дерево». Основным принципом дерева является рост, развитие, подъем, пробуждение (рис. 2).

**Рис. 2. Мазок «дерево»
в китайской технике У-син**

Дерево-Ветер рождает движение. Такие мазки наносятся горизонтальной кистью снизу-вверх быстрым движением, не меняя нажима на бумагу. Мазок, созданный по технике дерево, рисуется от точки к точке уверенными прямыми движениями. Само движение исходит от плеча. Такими мазками, как правило, рисуется бамбук, ветки, элементы человеческих построек, такие как столбы и заборы. Традиционная китайская живопись помогает выразить свои чувства и мысли на бумаге и прийти к гармонии с собой и окружающим миром.

В рамках освоения техники китайской живописи, в соответствии с китайской философией одобрения, применялся **метод одобрения**, который способствовал повышению эффективности педагогического воздействия на развитие творческой сферы ребенка. В разработанных занятиях метод одобрения показал эффективность в процессе обучения технике У-син, он использовался для развития показателя «знание особенностей и специфики китайской живописи».

Прием отработки базовых линий почерка кай шу. Данный прием использовался на уроках по китайской каллиграфии. В частности, отрабатывались восемь черт иероглифа «Вечность 永» [24]. Иероглиф – небольшая картинка, в которой запечатлена логика ассоциативного мышления китайского народа. Глубокое изучение и понимание китайской культуры невозможно без изучения эстетической составляющей иероглифов. Суть приема: прописывать иероглифы, основываясь не на значении, а на художественной ценности и ас-

социативности изображения. Такой подход позволяет не только тренировать произвольную память, эргономичность, но и ассоциативное мышление, воображение, что в свою очередь способствует развитию художественно-творческих способностей.

Прием быстрого рисования. Сущность приема в следующем: для каждого мазка требуется только одно движение (надавить, провести, поднять кисть). Все мазки должны наноситься в определенном направлении – кисть должна двигаться либо вперед, либо назад. Вперед кисть движется безмянным пальцем, назад – средним. Форма и ширина мазков регулируется силой нажатия на бумагу [12]. В связи с тем, что все эти элементы наносятся на чистый лист без всякой предварительной разметки, приходится приложить усилия, чтобы мысленно расположить все детали рисунка в композицию и затем одним движением нанести на бумагу, что в свою очередь способствует развитию художественно-творческих способностей.

Заключение. В данной статье авторы раскрыли ряд методов, используемых для развития отдельного показателя художественно-творческих способностей школьников, другие методы являлись сквозными для всей работы. Все эти методы способствовали усвоению знаний специфики китайской живописи, обучали «читать» символизм художественных работ китайских художников, стимулировали на поиск элементов китайской живописи для собственных творческих работ школьников. Включение в программу по изобразительному искусству 6-го класса занятий по развитию

художественно-творческих способностей средствами китайской живописи показало следующее:

– школьники изучили специфику китайской живописи, заключающуюся в сюжетном своеобразии и глубоком символизме, синтезе стихов, каллиграфии, музыки, рабочего пространства при создании живописного образа; поняли отличие европейской живописи от китайской;

– подростки научились анализировать, «читать» смысл китайских картин, например, в процессе анализа живописи мэйдхуа они поняли, что в ней скрыт глубокий философский смысл, она наполнена символизмом и поэтической интерпретацией явлений. Каждый штрих, направление ветвей, количество лепестков и тычинок рассказывает в ней о сотворении мира и о месте в нем человека;

– учащиеся научились создавать собственные иероглифы, определять и интерпретировать их смысл, изготавливать открытки с пожеланиями, написанными на основе созданных школьниками иероглифов и китайских природных символов; сочинять стихи в стиле китайской поэзии.

Развитию обозначенных показателей способствовали описанные выше общепедагогические и художественные методы и приемы.

Авторы статьи выражают благодарность администрации МАОУ «СОШ № 7» г. Когалыма, учителю школы – Л. М. Шастиновой, проводившей экспериментальную работу по развитию художественно-творческих способностей средствами китайской живописи у учащихся шестых классов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бродовский, М. Руководство к выразительному чтению. Глава 21. 1904 г. / М. Бродовский. – Текст : электронный // Цит. по: Озвучивание стихов под музыку – мелодекламация. – URL: <https://knigastudio.ru/blog/dictors/melodeklamacia> (дата обращения: 21.11.2019).
2. Бирюков, М. Ю. Развитие художественно-творческих способностей как основа эстетического воспитания младших школьников / М. Ю. Бирюков // Технологии воспитания в общеобразовательных организациях : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Кострома: Костром. гос. ун-т, 2017 г.). – Кострома, 2017. – С. 124-128.
3. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание / А. В. Бакушинский. – М. : Наука, 2004. – 237 с.
4. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : Искусство, 1968. – 365 с.
5. Василенко, П. Г. Авторская методика развития художественно-творческих способностей учащихся системы дополнительного образования / П. Г. Василенко // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 10. – С. 134-136.
6. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
7. Жаворонкова, Л. В. Живопись У-Син – путь к самопознанию: обучение нетрадиционной технике рисования детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей / Л. В. Жаворонкова // Инклюзивное образование – образование для всех : материалы I Всероссийской научно-практической конференции. – М. : ООО «Директмедиа Паблишинг», 2019. – С. 472-476.
8. Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 кл. : программа / сост. Б. М. Неменский. – М. : Просвещение, 2011. – 128 с.
9. Киреенко, В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности / В. И. Киреенко. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959. – 304 с.
10. Мальцева, Л. В. Развитие художественно-творческих способностей школьников средствами изобразительного искусства : дис. ... д-ра пед. наук / Мальцева Л. В. – Краснодар, 2010. – 444 с.

11. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология, детство, отрочество / В. С. Мухина. – М. : Академия, 2000. – 456 с.
12. Наумова, Ю. В. Реализация творческих потребностей личности на примере обучения китайской живописи ГОХУА / Ю. В. Наумова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. – № 7. – С. 128-131.
13. Нестерова, А. А. Развитие творческих способностей у подростка в контексте синтеза искусств / А. А. Нестерова // Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития : материалы III международной научно-практической конференции. – М. : Начальная школа и образование, 2018. – С. 107-110.
14. Олах, А. Творческий потенциал и личностные перемены / А. Олах // Общественные науки за рубежом. Науковедение. – 1968. – № 4. – С. 69-73.
15. Ощепкова, О. В. Педагогические аспекты формирования и развития художественно-творческих способностей: на материале преподавания музыки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Ощепкова О. В. – М. : Моск. пед. гос. ун-т, 2000. – 43 с.
16. Пичугина, Л. Н. Социальная адаптация подростков средствами искусства: теория и диагностика / Л. Н. Пичугина, О. А. Овсянникова // Педагогическое образование в России. – 2018. – № 7. – С. 29-34.
17. Резанова, О. В. Творчество учащихся 1–4 классов в процессе ознакомления с русским народным костюмом на уроках изобразительного искусства : дис. ... канд. пед. наук / Резанова О. В. – М., 1998. – 159 с.
18. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.
19. Скильский, Д. М. Изучение народного декоративно-прикладного искусства в школе как средство развития творческих способностей учащихся: на материале искусства Прикарпатья : дис. ... канд. пед. наук / Скильский Д. М. – М., 1973. – 139 с.
20. Се, Ю. Обучение традиционным видам китайской живописи учащихся довузовских образовательных учреждений в России / Ю Се // Наука и школа. – 2014. – № 2. – С. 188-192.
21. Теплов, Б. М. Проблемы индивидуальных различий / Б. М. Теплов. – М. : Просвещение, 1961. – 536 с.
22. Федоров, С. А. Занятия линогравюрой как средство развития художественно-творческих способностей школьников подросткового возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Федоров С. А. – М. : Науч.-исслед. ин-т содержания и методов обучения Акад. пед. наук СССР, 1976. – 18 с.
23. Хубиева, З. Ю. Развитие художественно-творческих способностей студентов на занятиях народным декоративно-прикладным искусством: на материале национального костюма карачаевцев и балкарцев : дис. ... канд. пед. наук / Хубиева З. Ю. – М. : Моск. пед. гос. ун-т, 2009. – 176 с.
24. Цюй, Л. Л. Искусство китайской каллиграфии / Л. Л. Цюй. – М. : Эксмо, 2006. – 128 с.
25. Эльдерова, М. З. Развитие художественно-творческих способностей школьников в процессе обучения ковроткачеству : дис. ... канд. пед. наук / Эльдерова М. З. – М. : Элиста, 2011. – 227 с.

REFERENCES

1. Brodovskiy, M. Rukovodstvo k vyrazitel'nomu chteniyu. Glava 21. 1904 g. [Guide to expressive reading. Chapter 21.1904]. In *Ozvuchivanie stikhov pod muzyku – melodeklamatsiya*. URL: <https://knigastudio.ru/blog/dictors/melodeklamacia> (mode of access: 21.11.2019).
2. Biryukov, M. Yu. (2017). Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey kak osnova esteticheskogo vospitaniya mladshikh shkol'nikov [Development of artistic and creative abilities as the basis of the aesthetic education of younger students]. In *Tekhnologii vospitaniya v obshcheobrazovatel'nykh organizatsiyakh: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. (Kostroma: Kostrom. gos. un-t, 2017 g.)*. Kostroma, pp. 124-128.
3. Bakushinskiy, A. V. (2004). *Khudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie* [Artistic creation and upbringing]. Moscow, Nauka. 237 p.
4. Vygotskiy, L. S. (1968). *Psikhologiya iskusstva* [Psychology of art]. Moscow, Iskusstvo. 365 p.
5. Vasilenko, P. G. (2012). Avtorskaya metodika razvitiya khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey uchashchikhsya sistemy dopolnitel'nogo obrazovaniya [The author's methodology for the development of artistic and creative abilities of students in the system of additional education]. In *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*. No. 10, pp. 134-136.
6. Druzhinin, V. N. (2001). *Eksperimental'naya psikhologiya* [Experimental psychology]. Saint Petersburg, Piter. 320 p.
7. Zhavoronkova, L. V. (2019). Zhivopis' U-Sin – put' k samopoznaniyu: obuchenie netraditsionnoy tekhnike risovaniya detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya i ikh roditeley [U-Xing painting – the path to self-knowledge: teaching non-traditional drawing techniques for children with disabilities and their parents]. In *Inklyuzivnoe obrazovanie – obrazovanie dlya vsekh: materialy I Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*. Moscow, ООО «Direktmedia Publishing», pp. 472-476.
8. Nemenskiy, B. M. (Ed.). (2011). *Izobrazitel'noe iskusstvo i khudozhestvennyy trud 1–9 kl.: programma* [Fine art and art work of 1–9 grades: program]. Moscow, Prosveshchenie. 128 p.
9. Kireenko, V. I. (1959). *Psikhologiya sposobnostey k izobrazitel'noy deyatel'nosti* [Psychology of fine arts]. Moscow, Izd-vo Akad. ped. nauk RSFSR. 304 p.
10. Mal'tseva, L. V. (2010). *Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey shkol'nikov sredstvami izobrazitel'nogo iskusstva* [The development of the artistic and creative abilities of schoolchildren by means of fine art]. Dis. ... d-ra ped. nauk. Krasnodar. 444 p.
11. Mukhina, V. S. (2000). *Vozrastnaya psikhologiya: fenomenologiya, detstvo, otrochestvo* [Age psychology: phenomenology, childhood, adolescence]. Moscow, Akademiya. 456 p.
12. Naumova, Yu. V. (2017). Realizatsiya tvorcheskikh potrebnostey lichnosti na primere obucheniya kitayskoy zhivopisi GOKhUA [Realization of the creative needs of the individual by the example of teaching Chinese painting GOKHUA]. In *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika*. No. 7, pp. 128-131.

13. Nesterova, A. A. (2018). *Razvitie tvorcheskikh sposobnostey u podrostka v kontekste sinteza iskusstv* [The development of creative abilities in a teenager in the context of the synthesis of arts]. In *Muzykal'naya kul'tura i obrazovanie: innovatsionnye puti razvitiya: materialy III mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*. Moscow, Nachal'naya shkola i obrazovanie, pp. 107-110.
14. Olakh, A. (1968). *Tvorcheskiy potentsial i lichnostnye peremeny* [Creativity and personality change]. In *Obshchestvennye nauki za rubezhom. Naukovedenie*. No. 4, pp. 69-73.
15. Oshchepkova, O. V. (2000). *Pedagogicheskie aspekty formirovaniya i razvitiya khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey: na materiale prepodavaniya muzyki* [Pedagogical aspects of the formation and development of artistic and creative abilities: on the basis of music teaching]. Avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. Moscow, Mosk. ped. gos. un-t. 43 p.
16. Pichugina, L. N., Ovsyannikova, O. A. (2018). *Sotsial'naya adaptatsiya podrostkov sredstvami iskusstva: teoriya i diagnostika* [Social adaptation of adolescents by means of art: theory and diagnosis]. In *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii*. No. 7, –pp. 29-34.
17. Rezanova, O. V. (1998). *Tvorchestvo uchashchikhsya 1–4 klassov v protsesse oznakomleniya s russkim narodnym kostyumom na urokakh izobrazitel'nogo iskusstva* [Creativity of students of grades 1–4 in the process of familiarization with the Russian folk costume at the lessons of fine art]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow. 159 p.
18. Rubinshteyn, S. L. (2002). *Osnovy obshchey psikhologii* [Fundamentals of general psychology]. Saint Petersburg, Piter. 720 p.
19. Skil'skiy, D. M. (1973). *Izuchenie narodnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva v shkole kak sredstvo razvitiya tvorcheskikh sposobnostey uchashchikhsya: na materiale iskusstva Prikarpat'ya* [The study of folk arts and crafts at school as a means of developing students' creative abilities: based on the art of the Carpathian region]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow. 139 p.
20. Se, Yu. (2014). *Obuchenie traditsionnym vidam kitayskoy zhivopisi uchashchikhsya dovuzovskikh obrazovatel'nykh uchrezhdeniy v Rossii* [Teaching traditional types of Chinese painting to students of pre-university educational institutions in Russia]. In *Nauka i shkola*. No. 2, pp. 188-192.
21. Teplov, B. M. (1961). *Problemy individual'nykh razlichiy* [Individual Difference Issues]. Moscow, Prosveshchenie. 536 p.
22. Fedorov, S. A. (1976). *Zanyatiya linograyuroy kak sredstvo razvitiya khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey shkol'nikov podrostkovogo vozrasta* [Classes of linocut as a means of developing the artistic and creative abilities of teenagers]. Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, Nauch.-issled. in-t sodержaniya i metodov obucheniya Akad. ped. nauk SSSR. 18 p.
23. Khubieva, Z. Yu. (2009). *Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey studentov na zanyatiyakh narodnym dekorativno-prikladnym iskusstvom: na materiale natsional'nogo kostyuma karachaevtsev i balkartsev* [The development of students' artistic and creative abilities in the classes of folk arts and crafts: based on the material of the national costume of Karachais and Balkars]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, Mosk. ped. gos. un-t. 176 p.
24. Tsyuy, L. L. (2006). *Iskusstvo kitayskoy kalligrafii* [The art of Chinese calligraphy]. Moscow, Eksmo. 128 p.
25. El'derova, M. Z. (2011). *Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey shkol'nikov v protsesse obucheniya kovrotkachestvu* [The development of the artistic and creative abilities of schoolchildren in the process of teaching carpet weavin]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, Elista. 227 p.