

На правах рукописи

НАУМОВА Юлия Валерьевна

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ВЗРОСЛЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗОСТУДИИ НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ
ЖИВОПИСИ «ГОХУА»

Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(изобразительное искусство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

МОСКВА 2020

Работа выполнена на кафедре рисунка и графики Института культуры и искусств Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Научный руководитель: Рощин Сергей Павлович

доктор педагогических наук, профессор
ГАОУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет»

Официальные оппоненты: Прищепа Александр Александрович

доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой изобразительного
искусства ФГБОУ ВО «Донской
Государственный технический университет»

Зубрилин Константин Михайлович

кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой живописи ФГБОУ ВО
«Московский педагогический
государственный университет»

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет»

Защита состоится «11» декабря 2020 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 850.007.13 на базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 и на сайте университета по адресу <http://www.mgpu.ru/>

Автореферат разослан «__» _____ 2020 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат педагогических наук, доцент

С.М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования и степень разработанности темы.

Важным условием успешного личностного роста человека в современном мире является развитие его творческих качеств и способности реагировать на вызовы времени. Новые задачи, стоящие перед педагогикой в сфере дополнительного образования, нашли свое отражение в Федеральном законе "Об Образовании в Российской Федерации": «дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании»¹.

Сегодня актуальной задачей государственной политики в сфере образования и воспитания человека стало создание условий для возможности его самореализации в разнообразных творческих объединениях и студиях. Важное место в этом процессе занимают образовательные учреждения системы дополнительного образования. Примером этому может служить образовательный проект «Серебряный университет» ГАОУ ВО МГПУ (часть московского проекта «Активное долголетие», работает с 2017 г.), дающий возможность людям среднего и пожилого возраста получить дополнительное образование, освоить творческие профессии и работать в новой области, использовать свободное время интересно, полезно и творчески.

В век стремительного развития информационных технологий и интернета появилась возможность ближе узнать культурные традиции других стран. Искусство Китая, уникальное в своем роде и доступное ранее только в виде небольших репродукций в книгах, теперь может радовать зрителя не только благодаря интернету, но и большому количеству совместных проектов

¹ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.75.

и выставок, организованных в рамках культурного сотрудничества между Россией и Китаем.

Благодаря этому стало возможно не только по достоинству оценить китайскую живопись «гохуа» (в дальнейшем «китайская живопись») и ее значимость в мировой культуре, но также активно использовать возможности выразительных средств и технических приемов китайской живописи для развития художественно-творческих потребностей личности.

Исследуя философские аспекты понимания творчества, нами были изучены работы Аристотеля, Платона, Н.А. Бердяева, Г. Гегеля, М.М. Розенталя, А.Г. Сабирова, В.Ф. Сержантова и др., а также классические китайские трактаты Ван Гай, Гу Кай-чжи, Сэ Хе, Ши-Тао и др.

В поисках научно-теоретического обоснования своего экспериментального исследования мы опирались на труды известных ученых в области психологии и педагогики: Г.С. Абрамовой, А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Г.А. Давыдовой, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьева, В.С. Кузина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.Г. Маслоу, В.В. Небылицына, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна, П.М. Якобсона.

Проблематика, связанная с формированием и развитием личности, ее потребностей, в том числе художественно-эстетических, как основополагающего фактора целенаправленной человеческой деятельности отражена в работах В.П. Грибанова, Б.В. Зейгарника, А.Н. Леонтьева, А.Г. Маслоу, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна.

При разработке теоретической базы в области китайской философии, истории китайского искусства и каллиграфии, востоковедения нами были изучены научные труды Т.И. Виноградовой, Е.В. Завадской, В.В. Малявина, Е.А. Мешенниковой, Дж. Роулли, В. Фостер, Лу Юн, Лю Цин, Се Юнхуэй, Тянь Циши, Юань Сяодун и др.

Вопросами интеграции китайской и российской культуры и искусства в области педагогики занимались Д.В. Антоненко, Го Сяобинь, Нин Бо, А.В. Новоселова, Се Юнхуэй, Чжан Цзюнь, Чжао Цзе, Юй Аньдун и др.

При изучении традиционной методики обучения китайской живописи были исследованы научные труды китайских авторов: Ван Баоцин, Ли Джуньяо, Ли Дунсю, Ли Сяохун, Ма Чжифэн, Сунь Цифэн, У Янму и др.

Методологической основой нашего исследования в области художественной педагогики послужили работы известных ученых: А.Д. Алехина, Н.Н. Анисимова, Р.Ч. Барцица, Г.В. Беды, Л.А. Буровкиной, М.В.Галкиной, С.Е. Игнатьева, В.В. Корешкова, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Н.Н. Ростовцева, С.П. Рощина, Е.В. Шорохова.

Исследования развития художественных потребностей при обучении изобразительному искусству в общеобразовательной и высшей школе были проведены Н.С. Боголюбовым, А.А. Булкиным, С.П. Ломовым, К.В. Мамонтовым, Н.Н. Пучковой, С.П. Рощиным, М.В. Соколовым.

Большое значение для нашего исследования представляет работа С.П. Рощина «Формирование профессионально-личностных потребностей художника-педагога». В этом исследовании автор уделяет значительное место вопросам педагогических условий формирования профессионально-личностных потребностей обучающихся. Вопросам развития творческих потребностей посвятил свою диссертационную работу К.В. Мамонтов – «Формирование художественно-творческих потребностей студентов на занятиях скульптурой». В ней проводится исследование о влиянии сформированности художественно-творческих потребностей личности на уровень специальной подготовки студентов и эффективность учебно-творческой деятельности. В диссертации Н.Н. Пучковой «Формирование художественно-творческих потребностей студентов художественно-графических факультетов педвузов в процессе занятий декоративным искусством» рассматриваются вопросы особенной роли декоративно-

прикладного искусства для развития художественно-творческих потребностей обучающихся.

Исследование методов преподавания китайской живописи позволяет сделать вывод, что в Китае хорошо разработана система обучения традиционной китайской живописи для любого уровня способностей, для любых возрастных категорий, для любого уровня подготовки обучающихся. Также следует отметить все возрастающий интерес жителей России к восточным культурам, в частности, китайской. Это обусловлено традиционными давними связями и современными тенденциями к сближению наших стран. Таким образом, можно говорить о громадном потенциале китайской живописи для развития художественно-творческих потребностей обучающихся разных возрастных категорий в нашей стране. Вместе с тем, научно-обоснованных и экспериментально проверенных методик обучения китайской живописи с целью развития художественно-творческих потребностей взрослых обучающихся не разработано. Существующее противоречие между запросом общества на удовлетворение и развитие творческих потребностей взрослого населения средствами китайской живописи и отсутствием разработанных методик определяет **проблему** нашего исследования, которая заключается в решении сложной научно-практической задачи – разработки эффективных условий и методов развития художественно-творческих потребностей взрослых, обучающихся основам китайской живописи.

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить педагогические условия и методы обучения китайской живописи, способствующих эффективному развитию художественно-творческих потребностей взрослых в условиях дополнительного образования.

Объект исследования – художественно-творческая деятельность участников изостудии на занятиях китайской живописью, процесс развития художественно-творческих потребностей.

Предмет исследования – условия и методы развития художественно-творческих потребностей участников изостудии на занятиях китайской живописью.

Гипотеза исследования состоит в том, что развитие художественно-творческих потребностей взрослых в процессе приобретения навыков создания произведений в стиле традиционной китайской живописи будет эффективным, если:

- на основе мирового научно-теоретического и практического опыта в области педагогики, психологии, методики обучения изобразительному искусству определить условия и методы эффективного развития художественно-творческих потребностей обучающихся посредством самостоятельной творческой изобразительной деятельности, основанные на действиях исследовательского характера и личностной заинтересованности искусством и культурой Китая;

- на основе применения традиционных китайских и отечественных методов преподавания изобразительного искусства разработать и внедрить в практику авторскую систему методов обучения китайской живописи, направленную на эффективное развитие художественно-творческих потребностей взрослых участников изостудии;

- определить и создать условия погружения обучающихся в художественно-эстетическую среду китайского традиционного искусства и творческой работы на основе личной мотивации к действиям исследовательского характера.

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования были поставлены следующие **задачи**:

1. провести анализ педагогической, психологической, учебно-методической, искусствоведческой и специальной литературы по проблеме исследования;

2. исследовать опыт педагогической практики обучению изобразительному искусству в условиях дополнительного образования;

3. теоретически обосновать и практически внедрить модель обучения китайской живописи, направленную на развитие художественно-творческих потребностей взрослых участников изостудии;

4. определить и создать педагогические условия погружения обучающихся в художественно-эстетическую среду китайского традиционного искусства, направленные на эффективное развитие художественно-творческих потребностей взрослых участников изостудии;

5. разработать и сформулировать критерии оценки эффективного развития художественно-творческих потребностей обучающихся на примере китайской живописи в условиях изостудии;

6. внедрить в практику и доказать эффективность экспериментальной системы методов и условия развития художественно-творческих потребностей взрослых участников изостудии на примере китайской живописи.

Методы исследования:

Теоретические – анализ философской, исторической, искусствоведческой, психологической, педагогической и методической литературы; изучение нормативно-правовых и законодательных документов; анализ собственного педагогического (в качестве преподавателя академической живописи, рисунка и китайской живописи) опыта работы.

Эмпирические – педагогическое наблюдение, подбор и разработка методов обучения китайской живописи; опрос, тестирование, анкетирование, педагогический эксперимент, изучение и анализ результатов творческой

деятельности обучающихся, обобщение полученных результатов; опытно-экспериментальная работа.

Опытно-экспериментальная база исследования. Экспериментальное исследование проводилось на базе НОУ Художественно-гуманитарный колледж (г. Москва), ГБУ Центр по работе с населением «Преображенец» (г. Москва), Клуб китайской культуры «Две Империи» (г. Москва), Учебный центр «Екатеринодар» (г. Краснодар), Изостудия «Lidojošāota – Летящая кисть» (г. Рига, Латвия), а также Линьинского Университета (Китай), Чжэнчжоуского Восточного Художественного Института (Китай), Хунаньского Университета Науки и Искусства (Китай).

Этапы исследования:

На первом этапе (2010-2013 гг.) была отобрана и проанализирована научная, искусствоведческая, психолого-педагогическая и философская литература, посвященной историческим и культурным особенностям китайской живописи, отобран теоретический материал по методике и теории преподавания живописи, по основам преподавания китайской живописи, а также проведено изучение близких по теме данного исследования педагогических, методических диссертационных работ. Данный этап исследования осуществлялся в основном в Китае в библиотеках и научных фондах Линьинского Университета, Чжэнчжоуского Восточного Художественного Института и Хунаньского Университета Науки и Искусства. Кроме того, автором был наработан теоретический и практический опыт в области изучения и преподавания китайской живописи. Проведены анкетирование и опрос с целью выявления первоначального уровня подготовки респондентов и их теоретической осведомленности в области восточного искусства.

На втором этапе (2014-2016 гг.) была обоснована и разработана концептуальная модель обучения китайской живописи для людей среднего и пожилого возраста некитайского происхождения, определены педагогические

условия эффективного преподавания. Была детально разработана программа курса с использованием китайских традиционных методов обучения китайской живописи. Были разработаны критерии оценки улучшения изобразительных навыков и развития художественно-творческих потребностей. Был проведен эксперимент по внедрению авторской системы методов обучения китайской живописи, способствующей развитию художественно-творческих потребностей, повышению творческого потенциала и изобразительных навыков у взрослых учащихся некитайского происхождения. Для проведения педагогического эксперимента были выделены две группы, обучение в которых осуществлялось в формате мастер-классов и систематических занятий.

На третьем этапе (2017-2018) на основе разработанных критериев была проведена работа по анализу эффективности авторской модели обучения для развития творческих потребностей в условиях учреждений культурно-досуговой направленности. Были сделаны выводы, доложены результаты и опубликованы работы.

Научная новизна исследования:

- научно обоснована и экспериментально проверена авторская система методов обучения людей среднего и пожилого возраста традиционной китайской живописи в условиях изостудии;
- научно обоснованы и внедрены в практику педагогические условия эффективного развития художественно-творческих потребностей взрослых на уроках китайской живописи;
- разработаны критерии оценки для определения уровня развития творческих потребностей взрослых участников изостудии в результате обучения китайской живописи;
- на основе индивидуальной заинтересованности обучающихся определены методологические основы научно-исследовательской

деятельности участников изостудии в направлении развития творческих потребностей средствами китайской культуры и изобразительного искусства.

Теоретическая значимость исследования. Традиционная китайская живопись охарактеризована как значительный и эффективный способ развития художественно-творческих потребностей у обучающихся среднего и пожилого возраста в условиях изостудии.

Разработана система методов обучения традиционной китайской живописи в условиях современного образовательного пространства, выявлена ее практическая значимость в развитии творческих потребностей у учащихся среднего и пожилого возраста. Определены педагогические условия, при которых художественно-творческие потребности развиваются наиболее эффективно.

Разработаны и сформулированы критерии оценки успешного развития художественно-творческих потребностей обучающихся на занятиях китайской живописью.

Практическая значимость исследования: в результате проведенного эмпирического исследования дана характеристика влияния содержания образовательного процесса на примере специфических особенностей традиционной китайской живописи на процесс развития у взрослых обучающихся изобразительной грамотности, личностной заинтересованности в творческой деятельности.

Внедрена и апробирована авторская система методов эффективного развития художественно-творческих потребностей взрослых обучающихся при обучении традиционной китайской живописи средствами погружения в художественно-эстетическую среду китайского традиционного искусства.

Материалы исследования могут быть использованы при разработке программ курсов и мастер-классов художественно-эстетического цикла в дополнительном образовании, а также в области повышения квалификации

педагогов-художников в качестве нового направления в художественно-творческой деятельности обучающихся.

Достоверность исследования. Обоснованность и достоверность научных результатов исследования обеспечена исходными методологическими положениями и опорой на достижения философии, психологии, педагогики, культурологии, методики преподавания изобразительного искусства и китайской живописи; полученными в ходе эмпирического эксперимента количественными данными (полученным положительным результатом); эффективностью многолетнего опытно-экспериментального обучения.

Апробация и внедрение разработанной программы обучения происходило при проведении педагогического эксперимента на базе клуба китайской культуры «Две империи» (2014-2016 гг.), а также нескольких учреждений дополнительного образования Москвы, Краснодара (Россия), Риги (Латвия). Ход и результаты исследования неоднократно докладывались на заседаниях кафедры рисунка и графики Института культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», результаты исследований также докладывались на международных конференциях. Основные результаты диссертации представлены публикациями в журналах, входящих в список рекомендованных ВАК.

Положения, выносимые на защиту:

1. на основе анализа новых задач, стоящих перед современной педагогикой в сфере дополнительного образования и аутентичных методов обучения китайской живописи, предложен новый способ развития художественно-творческих потребностей взрослых обучающихся с помощью занятий традиционной китайской живописью;

2. разработана цельная, мотивирующая и целенаправленная модель обучения, способствующая развитию художественно-творческих потребностей и включающая в себя: авторскую систему условий и методов

развития художественно-творческих потребностей взрослых людей среднего и пожилого возраста на уроках китайской живописи; комплекс теоретических знаний и практических упражнений, направленных на развитие изобразительных навыков и умений, цельного восприятия предметов и анализа изображения (стиль се-и, жанр «цветы и птицы»), представлений о методах создания творческих работ с помощью приемов китайской живописи, изображения природных мотивов с помощью линейного рисунка (стиль гунби, жанр «цветы и птицы»), развитие колористического видения (стиль могуфа, жанр «цветы и птицы»), эстетического и эмоционального восприятия природных явлений (стиль се-и, жанр «пейзаж»);

3. разработана система оценочных критериев развития художественно-творческих потребностей людей среднего и пожилого возраста, включающих в себя критерии уровня индивидуальной сформированности мотивации к творчеству (самооценка, творческая активность, осознание своих возможностей в контексте новых сформированных потребностей) и уровней (высокий, средний, низкий), которая позволяет объективно определить эффективность процесса развития изобразительных навыков и художественно-творческих потребностей на уроках традиционной китайской живописи в условиях изостудии и учреждений досуговой направленности;

4. доказана эффективность созданных условий и системы методов развития художественно-творческих потребностей людей среднего и пожилого возраста на уроках китайской живописи в условиях изостудии и учреждений досуговой направленности, основанные на целостной, структурированной и целенаправленной концепции, включающей последовательное изложение учебного материала, изучение комплекса традиционных дисциплин (стили гунби, могуфа и се-и), организационно-методический компонент (создание органичных условий для проведения занятий, изучение специфики художественно-творческих задач и методов их решения).

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяется проблема исследования, раскрываются цели, задачи и предмет, излагается гипотеза и используемые методы исследования, обосновывается теоретическая значимость исследования и его научная новизна. Определена достоверность исследования, а также положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические основы развития художественно-творческих потребностей участников изостудии» представлен обзор научной и методической литературы, который позволил провести анализ понятия и понимания природы художественного творчества с точки зрения западной и китайской философской мысли.

Процесс творчества не может быть вне деятельности человека, достигнув одного результата, он стремится к большему и испытывает потребность двигаться вперед. Одни желания и потребности перерастают в другие, более совершенные и требующие больших усилий.

Потребности не могут быть статичны, они динамично развиваются, и после удовлетворения одних возникают другие потребности, более высокого духовного уровня. Эволюция потребностей человека неразрывно связана с эволюцией деятельности. Мир, окружающий человека, все больше влияет на его внутренний мир, психику. Потребности являются начальным этапом, побуждением к деятельности, регулирующим ее направление, а также часто и результатом: характерен, для духовных потребностей особенно, переход потребности на качественно более высокий уровень.

Современные тенденции в развитии образования относят развитие творческих потребностей обучающихся и индивидуализацию образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности к основополагающим принципам обновления содержания образования.

Проведенный нами анализ источников показал, что включение новых направлений в процесс обучения изобразительным видам искусства, в частности китайской живописи, может благотворно повлиять на развитие художественно-творческих потребностей взрослого человека. На основе полученных данных были сформированы педагогические условия развития творческих потребностей людей среднего и пожилого возраста на занятиях китайской живописи. Китайская живопись, благодаря своей необычной и аутентичной традиции может служить инструментом в достижении цели – удовлетворения у взрослых обучающихся творческих потребностей и развития изобразительных навыков. С помощью тщательно методически обоснованной системы обучения возможно преодолеть ментальные различия не только между китайским и российским образовательным пространством, но и различия в подходах к обучающему процессу.

Культурное наследие традиционной живописи Китая заставляет задуматься не только о технических возможностях этого вида искусства, но и над внутренним содержанием и символикой живописи. Уникальные инструменты, такие как рисовая бумага *сюань* (宣), кисти *маоби* (毛笔) и тушь *мо* (墨), которые используют китайские художники при создании своих работ, являются символами культуры Китая. Помимо этого, китайская живопись несет в себе уникальное философское понятие одухотворенности живого движения кистью, пронизанного энергией *ци* (气). В картине дух художника и изображение сливаются в единое целое, что делает картину чем-то большим, чем просто произведением искусства. Теория китайской живописи неразрывно связана с основными философскими течениями Китая: конфуцианство, буддизм и даосизм. Их принято объединять и называть *сань*

цзяо (三教), что означает «три учения», «три доктрины». Эти основные течения китайской философско-религиозной системы лежат в основе духовного смысла произведений китайской живописи, и сам замысел произведений живописи находится на пересечении этих направлений.

Следует отметить, что с 1983 года китайская живопись является одним из основных предметов программы обучения людей зрелого и пожилого возраста в Университетах для пожилых Лаонянь Дасюэ (老年大学). Используя этот опыт, существует реальная возможность создания условий для обучения китайской живописи российских людей среднего и пожилого возраста в условиях изостудии и на базе дополнительных образовательных учреждений культурной направленности. Главным условием осуществления этой возможности будет создание определенной среды и системы обучения, которая будет стимулировать разнообразную творческую деятельность.

Ниже продемонстрирована схема концептуальной модели, разработанная на основе методологических положений в области художественной педагогики и направленная на развитие творческих потребностей взрослых участников изостудии в процессе обучения традиционной китайской живописи. Схема иллюстрирует взаимодействие всех изучаемых стилей, техник, условий и методов обучения, влияющих на развитие художественно-творческих потребностей взрослых на занятиях китайской живописью.

Концептуальная модель развития художественно-творческих потребностей в процессе обучения китайской живописи

Вторая глава «Экспериментальное исследование путей и методов развития художественно-творческих потребностей взрослых участников изостудии на уроках китайской живописи» является экспериментально-исследовательской. В ней исследуются пути, методы и эффективные средства для развития художественно-творческих потребностей людей среднего и пожилого возраста в процессе изучения китайской живописи. В этой главе были отражены этапы экспериментального исследования, разработаны критерии оценки уровня развития художественно-творческих потребностей на занятиях китайской живописи, разработана и экспериментально проверена концептуальная модель и система методов эффективного развития художественно-творческих потребностей на занятиях китайской живописи, представлены результаты анкетирования и опросов участников экспериментальных групп; проведена оценка эффективности разработанной концептуальной модели обучения.

В результате исследования систем критериев оценки работ, выполненных в стиле китайской живописи, разработанных китайскими авторами Ли Дунсю, Лю Цин, Ма Чжифэн и У Янму, а также разработок А.Д. Алехина, Н.Н. Анисимова, Р.Ч. Барцица, Г.В. Беды, Л.А. Буровкиной, М.В.Галкиной, С.Е. Игнатьева, В.В. Корешкова, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Н.Н. Ростовцева, С.П. Рощина, Е.В. Шорохова в области психологии искусства и преподавании художественно-творческих дисциплин, была разработана система критериев для определения результатов экспериментальной работы. Она основана на традиционных китайских требованиях, предъявляемых к готовой картине, базирующихся на знании шести законов китайской живописи *хуэйхуа люфа* (绘画六法).

Таблица 1. Критерии сформированности мотивации к творчеству и развития художественно-творческих потребностей посредством обучения китайской живописи

№	Критерий	Характеристика критерия
1	самооценка обучаемого	ориентация на достижение успеха (определяется с помощью опроса и анкетирования)
2	мониторинг посещаемости	как фактор заинтересованности каждого обучающегося в творческой деятельности
3	уровень теоретических знаний о предмете	знание жанров и стилей китайской живописи, знание терминологии, символики и средств выразительности китайского изобразительного искусства, умение производить теоретический анализ произведения китайского автора, знание законов композиционного построения китайской картины
4	уровень практических навыков и умений	умение копировать произведения китайской живописи, знание основных принципов построения композиции в китайской живописи, умение грамотно передать колористическое решение композиции; умение передать соответствие изображаемых объектов реальным вещам; умение передать живую сущность изображаемого, его жизненного, не статичного начала
5	изучение дополнительных предметов	появление потребности к изучению каллиграфии, гравировки, китайского языка, искусству оформления картин в свиток и т.д.
6	творческая активность	выполнение домашних заданий, самостоятельный подбор иллюстраций для копирования, создание эскизов и самостоятельный выбор стиля или жанра, участие в выставках и совместных творческих проектах и т.д.
7	наличие творческих работ помимо копий	создание творческих работ с помощью техники китайской живописи
8	осознание своих возможностей в контексте новых сформированных потребностей	наблюдение и фиксация динамики личностных изменений каждого взрослого обучающегося, приведшее к смене рода деятельности (например, самостоятельное преподавание китайской живописи, продолжение обучения в Китае, желание стать профессиональным художником и т.д.)
9	оценка роли педагога в учебном процессе	когда речь идет об обучающихся среднего и пожилого возраста с уже сформированными мировоззрением, привычками и самосознанием, процесс обучения китайской живописи должен быть лично-ориентированным и логически выстроенным. Такой критерий, как определение роли педагога в учебном процессе, очень важен для определения уровня доверия взрослых обучающихся к личности педагога и желания развивать свои творческие способности

На основе данных критериев было выделено три уровня развития у обучающихся художественно-творческих потребностей: высокий

(оптимальный) 62-100%, средний (достаточный) 31-61%, низкий (критический) 0-30%.

Таблица 2. Общая характеристика уровня художественно-творческих потребностей обучающихся

Уровень	Характеристика уровня развития художественно-творческих потребностей обучающегося
<p>Высокий (оптимальный) 62-100%</p>	<p>Эффективное применение приобретенных теоретических, изобразительных умений и навыков, ярко выраженное желание заниматься творчеством и применять полученные теоретические и практические знания на практике. Систематическое посещение занятий, выполнение домашних заданий. Желание изучать другие области китайской культуры (каллиграфию, историю, философию), продолжить обучение в Китае или начать обучение в художественном учебном заведении в России. Заинтересованность в дальнейшем саморазвитии в области искусства.</p>
<p>Средний (достаточный) 31-61%</p>	<p>В основном достаточные изобразительные умения и навыки, общая положительная установка на использование в художественной деятельности изобразительных средств китайской живописи. Посещение занятий от раза к разу, в зависимости от тематики занятия. Желание иногда рисовать для себя, посещать выставки китайской живописи, изучать другие стили китайской живописи.</p>
<p>Низкий (критический) 0-30%</p>	<p>Низкий уровень изобразительных навыков и умений, отсутствие выраженной установки на необходимость использования в художественной деятельности изобразительных умений и навыков. Отсутствие интереса к более глубокому изучению технических особенностей китайской живописи.</p>

В экспериментальном исследовании приняли участие более 200 человек среднего и пожилого возраста. Для облегчения подсчета результатов исследования были определены две группы по 37 человек, которые занимались по разработанной автором исследования программе. **В первой**, объединенной, группе занятия проводились в формате мастер-классов в НОУ Художественно-гуманитарный колледж (г. Москва), ГБУ Центр по работе с населением «Преображенец» (г. Москва), учебном центре «Екатеринодар» (г. Краснодар) и в Изостудии «Lidojošāota – Летящая кисть» (г. Рига, Латвия). **Во второй** группе занятия проводились систематически в соответствии с разработанной программой на базе клуба китайской культуры «Две Империи» (г. Москва).

Область профессиональной деятельности обучающихся обеих групп: профессиональные художники, дизайнеры, работники культуры 9,5%; профессионалы в других областях, но рисовали в детстве 13,5%; профессионалы в других областях, никогда не пробовавшие рисовать раньше 77%.

Результаты анкетирования обучающихся китайской живописи представлены в таблице.

Таблица 3. Результаты констатирующего эксперимента

Само-оценка	Оценка результатов творческой деятельности обучаемого							Роль педагога в учебном процессе
	Посещаемость как фактор заинтересованности	Теоретические навыки	Практические навыки	Изучение дополнительных предметов	Творческая активность, участие в выставках	Наличие творческих работ помимо копий	Осознание своих возможностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25%	31%	4,4%	5,4%	14,9%	8%	0	0	52,7%

Результаты предварительного анкетирования говорят об общем низком уровне самооценки и художественно-творческих потребностей респондентов (10,5%). Основная группа респондентов стремилась к реализации своего творческого потенциала посредством обучения искусству, умению создавать творческие работы в стиле китайской живописи, не представляя себе какие еще возможности для творчества может дать выбранный ими вид искусства.

Проведенное анкетирование выявило низкий уровень осведомленности обучающихся о технике китайской живописи и о восточном искусстве в целом. Однако опрос также показал, что аутентичность, своеобразие и кажущаяся простота китайской живописи вызывает неподдельный интерес и мотивирует к обучению, тем подтверждая актуальность темы исследования, что повлияло на разработку специальных методов развития художественно-творческих потребностей.

Учебная программа, составляющая основу авторской системы методов развития художественно-творческих потребностей, рассчитана на 2 года и имеет блочную систему. В каждом блоке есть обязательные практические

упражнения, без которых освоение приемов китайской живописи будет несовершенным.

Схема распределения блоков учебной программы «Китайская живопись»

Промежуточное анкетирование во время формирующего эксперимента показало значительный рост развития практических навыков и художественно-творческих потребностей обучающихся среднего и пожилого возраста на уроках китайской живописи как в группах, занимающихся систематически, так и в группах, занимающихся по системе мастер-классов. Уровень развития художественно-творческих потребностей в обеих группах был определен как средний (достаточный) 53,02%.

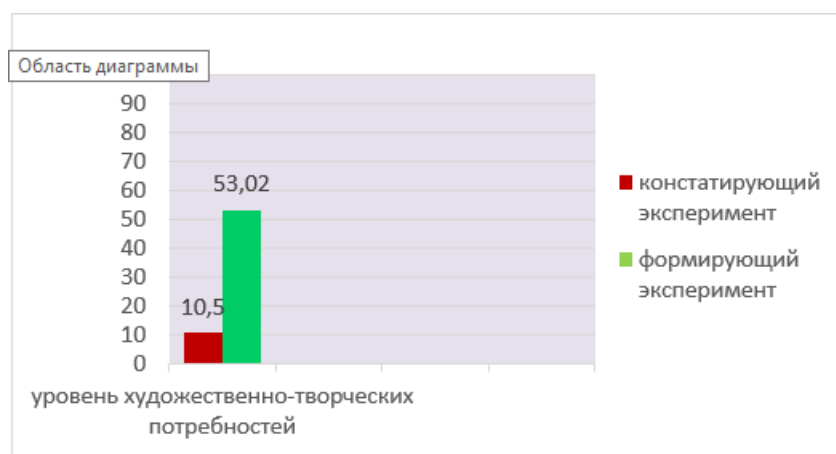

Таблица 4. Результаты промежуточного этапа формирующего эксперимента

Само-оценка	Оценка результатов творческой деятельности обучаемого							Роль педагога в учебном процессе
	Посещаемость как фактор заинтересованности	Теоретические навыки	Практические навыки	Изучение дополнительных предметов	Творческая активность, участие в выставках	Наличие творческих работ помимо копий	Осознание своих возможностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63,5%	63%	53,4%	56,3%	39%	58%	31%	18,9%	78,4%

Использование разнообразных форм обучения – выезды на природу, зарисовки с натуры, посещение выставок, музеев, концертов, фестивалей, поездки на обучение в Китай – является важным фактором, так как при этом осуществляется активизация творческой и познавательной деятельности обучающихся, что, соответственно, приводит к развитию художественно-творческих потребностей.

На заключительном этапе формирующего эксперимента был проведен сравнительный анализ результатов, полученных в ходе педагогического эксперимента в группах на начальном и завершающем этапах обучения китайской живописи. Заключительное анкетирование и опрос показали, что у всех обучающихся значительно вырос уровень теоретической и изобразительной грамотности, большинство обучающихся принимали деятельное участие в выставках и проектах на протяжении всего времени обучения, создавали авторские работы, продвинулись в области знаний

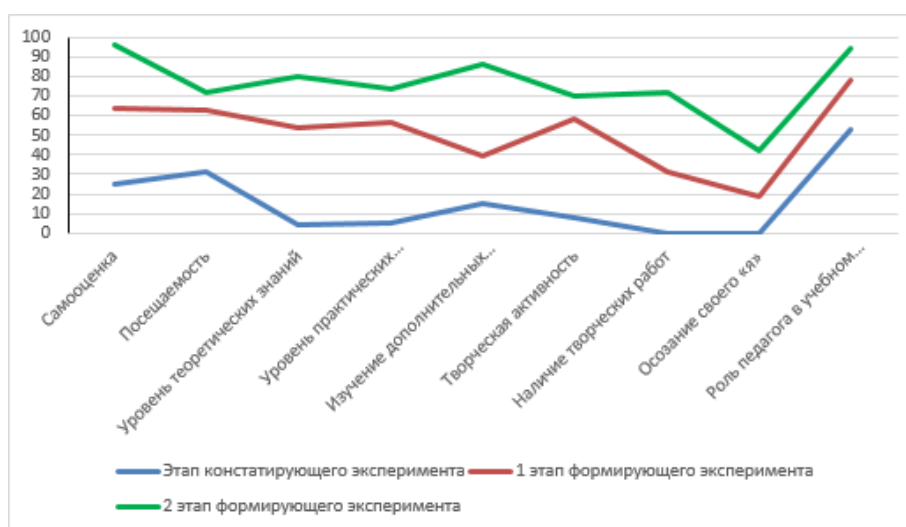
китайской истории и искусства, активно применяли полученные знания в личном творчестве и профессиональной деятельности. Результаты анкетирования приведены в Таблице 5.

Таблица 5. Результаты заключительного этапа формирующего эксперимента

Само-оценка	Оценка результатов творческой деятельности обучаемого							Роль педагога в учебном процессе
	Посещаемость как фактор заинтересованности	Теоретические навыки	Практические навыки	Изучение дополнительных предметов	Творческая активность, участие в выставках	Наличие творческих работ помимо копий	Осознание своих возможностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95,9%	71,6%	79,7%	73,6%	86,5%	70,2%	71,6%	41,8%	94,6%

Уровень развития художественно-творческих потребностей в обеих группах был определен как высокий – 76,5%, что свидетельствует об эффективности авторской системы методов обучения людей среднего и пожилого возраста китайской живописи.

Сопоставление полученных результатов показывает, что уровень развития художественно-творческих потребностей у обучающихся среднего и пожилого возраста во время обучения китайской живописи значительно повысился. Динамика уровней развития художественно-творческих потребностей взрослых на занятиях китайской живописи отражена на графике ниже.

Повышение самооценки, технических и теоретических навыков, заинтересованности в собственном личностном развитии наблюдалось в течение всего эксперимента, что в целом повлияло как на уровень творческих работ, так и на эффективное развитие творческого потенциала обучающихся. Это позволяет считать, что авторская система методов обучения взрослых среднего и пожилого возраста китайской живописи успешно апробирована, а выдвинутая гипотеза исследования полностью подтвердилась.

Авторская система методов обучения привела к значительному росту художественно-творческих потребностей взрослых людей, помогла обрести новый интерес в жизни, новые возможности в раскрытии своих талантов, получить мощный заряд для новых свершений.

Найденное соотношение изучения техники китайской живописи и разработанных в ходе исследования творческих заданий в итоге существенно повысило уровень работ и творческий потенциал обучающихся. Большая часть участников эксперимента реализовала желание научиться рисовать, стала активно участвовать в выставках в России, Латвии, Китае и Японии. Подтверждением их уровня владения китайской живописью стало то, что двадцать пять человек (в том числе из Латвии) с успехом прошли обучение в Университете Искусств и Науки города Чандэ провинции Хунань, и в Чжэнчжоуском Университете провинции Хэнань, восемь человек стали преподавать китайскую живопись. Также несколько учеников начали изучать академическую живопись и рисунок, а двое продолжили обучение китайской живописи в Китае.

В заключении представлены обобщенные результаты исследования, подведены итоги проведенного эксперимента и сделаны основные выводы:

1. предложенная нами практически апробированная и теоретически обоснованная концептуальная модель обучения традиционной китайской

живописи эффективно способствует развитию художественно-творческих потребностей, повышению творческой мотивации, стремлению к самообучению и дальнейшему интеллектуальному развитию, что приводит к улучшению качества жизни людей среднего и пожилого возраста в целом;

2. выявлены педагогические условия развития художественно-творческих потребностей людей среднего и пожилого возраста на уроках китайской живописи, а также экспериментально проверена мотивирующая и целенаправленная авторская модель обучения китайской живописи, включающая в себя комплекс теоретических знаний и практических упражнений, направленных на развитие изобразительных навыков и умений, цельного восприятия предметов и анализа изображения, представлений о методах создания творческих работ с помощью линейного рисунка, развитию колористического видения, эстетического и эмоционального восприятия природных явлений;

3. предложена система оценочных критериев художественно-творческих потребностей людей среднего и пожилого возраста, включающих в себя критерии индивидуальной сформированности мотивации к творчеству и уровней ее проявления, которые позволяют объективно определить эффективность процесса развития изобразительных навыков и художественно-творческих потребностей на уроках традиционной китайской живописи в условиях изостудии;

4. доказано, что эффективность системы методов развития художественно-творческих потребностей людей среднего и пожилого возраста на уроках китайской живописи в условиях изостудии, включающей в себя взаимодействие китайской традиционной техники живописи и авторских методов обучения, зависит от целостной, структурированной и целенаправленной модели обучения – последовательное изложение учебного материала, изучение комплекса традиционных китайских дисциплин и

создание органичных условий для проведения занятий, соответствующих специфике художественно-творческих задач и методам их решения.

Основные результаты и научные положения диссертации отражены в следующих публикациях общим объемом 3,38 п.л.:

а) в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации основных результатов исследования:

1. *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. (0,46 п.л.)

2. *Наумова, Ю.В.* Некоторые положения методики развития творческих потребностей обучающихся китайской живописи гохуа / Ю.В. Наумова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. – № 11. – С.121-124. (0,46 п.л.)

3. *Наумова, Ю.В.* Педагогические условия развития творческих потребностей обучающихся на занятиях китайской живописью / Ю.В.Наумова // Общество, социология, психология, педагогика. – 2017. – № 12. – С.187-191. (0,46 п.л.)

4. *Наумова, Ю.В.* Влияние китайских философских учений саньцзяо на процесс обучения китайской живописи гохуа / Ю.В. Наумова // Наука и Школа. – 2019. – № 1. – С.155-160. (0,4 п.л.)

б) в других изданиях:

5. *Наумова, Ю.В.* Искусство «гохуа» как средство развития широкого контингента учащихся / Ю.В. Наумова //Искусство, дизайн и современное образование: материалы II международной научно-практической конференции. – М., 2016. – С.307-313. (0,34 п.л.)

6. *Naumova, J.* Teaching Peculiarities of Guohua Painting Basics to Non-Chinese Students / J. Naumova // Proceedings of the 3-rd International Conference

on Education, Language, Art and Inter-Cultural Communication. – Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – vol.40. - P.34-36. (0,17п.л.)

7. *Наумова, Ю.В.* Диалог китайской и западноевропейской культуры в преподавании искусства «гохуа» / Ю.В. Наумова // Вестник Института мировых цивилизаций. – 2017. – Т.2. – № 15. – С.5-8. (0,23 п.л.)

8. *Наумова, Ю.В.* Критерии оценки сформированности творческих потребностей взрослых обучающихся на уроках китайской живописи «гохуа» / Ю.В. Наумова // Перспективы развития современной среды столичного мегаполиса: материалы Междунар. науч.-практ. конф. ИКиИ МГПУ. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С.408-415. (0,46 п.л.)

9. *Наумова, Ю.В.* О значении понятия "образ" в процессе обучения китайской живописи гохуа / Ю.В.Наумова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: материалы Четвертой науч.-практ. Конф. ИКиИ МГПУ. – М., 2019. – С.542-549. (0,4 п.л.)