

А.О. ГАВРИЛОВА
(Волгоград)

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В контексте современного художественного образования и эстетического воспитания рассматривается русская народная культура; обосновываются условия реализации педагогического потенциала русской народной культуры, благоприятно влияющие на развитие творческих способностей подростков.

Ключевые слова: *русская народная культура, педагогический потенциал русской народной культуры, развитие творческих способностей подростков, педагогические условия, этнокультурная среда, художественное образование и эстетическое воспитание, учебно-воспитательный процесс.*

Русская народная культура – источник не только великой мудрости, многовекового опыта народа, художественно-эстетической наполняющей современной жизни, прочная основа духовности, но и богатейшая сокровищница, содержащая в себе древнейшие традиции и актуальные идеи для совершенно нового творчества. Обладая огромным педагогическим потенциалом, возможностями, средствами художественного образования и эстетического воспитания, русская народная культура может активно участвовать в процессе обучения, развития творческих способностей школьника. Ее изучение является одним из важнейших аспектов педагогической науки, теории и практики, художественной педагогики в частности.

В настоящее время решение проблем духовно-нравственного обновления и возрождения общества, а также современной социальной среды невозможно без усиления роли и значимости этнокультурного воспитания в общеобразовательной школе. Существующие в нашей стране различные направления в области инновационной политики образования, модернизации систем обучения и воспитания, интеграции и гуманизации педагогического процесса предъявляют новые требования, как к профессиональной работе самого учителя, так и учебно-познавательной, творческой деятельности учащихся, а также к образовательному процессу в целом. Вышеназванные изменения в общественно-политической жизни становятся причинами переосмысления целей, задач, методов, содержания, технологий и средств обучения в современных социокультурных условиях.

Сегодня одной из важнейших задач учителей дисциплин художественно-эстетического цикла является формирование гармоничной целостной личности, владеющей не только знаниями, умениями, навыками, но и способной их творчески применить на практике. Поэтому среди основных направлений деятельности учителей общеобразовательных школ – развитие творческих способностей подрастающего поколения.

Школьников необходимо готовить к жизни в новом информационном веке. Педагогические инновации в художественном образовании, развивающие творческое мышление, воображение, фантазию, играют главенствующую роль в подготовке подростков к решению различных проблем в реальной жизни [7]. Важно воспитание личности, обладающей богатым творческим потенциалом, высокой культурой, компетентностью в применении имеющихся знаний в различных ситуациях и профессиональной деятельности. Особую важность для формирующейся личности приобретают: готовность к эффективной и грамотной реализации освоенных умений и навыков художественно-творческой деятельности на практике; социализация, вхождение личности в творческую социальную среду; способность решать поставленные задачи быстро, легко, нестандартно; национальное самосознание. Следовательно, данные качества необходимо формировать и развивать у подрастающего поколения в процессе обучения и воспитания.

Русская народная культура представляет собой важнейший фактор нравственно-эмоционального воздействия на личность. Целенаправленное, поступательное и методическое развитие творческих способностей подростков в общеобразовательной школе необходимо строить на ее основе. Она имеет

богатейшие воспитательные и развивающие возможности. Применение русской народной культуры, реализация ее педагогического потенциала в учебно-воспитательном процессе поможет эффективно развивать как творческие способности школьников, так и их духовно-нравственные качества; формировать высокую культуру личности.

В процессе развития творческих способностей подростков необходимо формировать у них четкие установки на решение творческих задач; ориентировать школьников на этнокультурные ценности как основополагающие; воспитывать нравственные качества личности. Наряду с развитием творческих способностей важно этнокультурное воспитание школьников; воспитание патриотических чувств к своей Родине; приобщение к национальным традициям, обычаям, фольклору, приобретение подростками глубоких знаний в области этнической культуры.

Русская народная культура содержит единство эстетического, художественного и нравственного воспитания, что является главным условием эффективности всей педагогической работы. В ней аккумулируется традиционный художественный и духовно-нравственный опыт многих поколений мастеров. Произведения народной культуры и искусства способствуют формированию и развитию художественно-эстетического вкуса, нравственного идеала, системы ценностей, творческих начал в личности.

Необходимо систематически, целенаправленно приобщать подрастающее поколение к русской народной культуре, традициям и обычаям родного края, художественно-эстетическому наследию. Это будет способствовать гармоничному целостному развитию личности подростка, формированию эстетических, этических, духовно-нравственных качеств, эмоционально-ценностного отношения к явлениям действительности, окружающему миру, людям. Важно научить школьников бережно и уважительно относиться к своей культуре и культурам всего мира; понимать и сохранять национальное богатство своего народа. Подростки, постигая традиции художественных промыслов, подробно изучая этнографический материал, несомненно приобретут положительный творческий опыт, глубокие знания, а также умения и навыки, необходимые им для творческой деятельности. Разработав эффективные методики, педагогические технологии, создав благоприятные условия для развития творческих способностей подростков, учитель может достичь высоких результатов в своей педагогической работе.

Подросткам интересно все яркое, неординарное, то, что выходит за рамки обыденности, стереотипов и шаблонов. В этот возрастной период формируются индивидуальный творческий стиль деятельности; мировоззрение; ценностные ориентации. Подростки стремятся к самосовершенствованию, постижению новых смыслов, независимости. Отказ от стереотипов также свойственен школьникам этого возраста.

На занятиях изобразительным искусством и художественным творчеством важно, чтобы подростки были раскованы для творческой работы, заинтересованы в достижении высоких результатов, создании собственного произведения искусства. На каждом уроке необходимо предоставлять школьникам возможность фантазировать, играть с образами, привносить в творческую работу свои уникальные идеи. Занятия по изобразительному искусству и художественному творчеству с включением в них этнокультурного компонента будут способствовать эффективному развитию творческих способностей подростков, расширению их кругозора и интересов, развитию образного мышления и творческого воображения, целенаправленности в художественной деятельности.

Интерес подростков к изобразительному, декоративно-прикладному и русскому народному искусству и культуре происходит в определенной последовательности. В процессе изучения этнографического материала школьники приобретают глубокие знания в области русской народной культуры, осваивают целый ряд графических, живописных умений и навыков. Подростки учатся анализировать различные ситуации, явления и предметы, а также окружающий их мир. Необходимо сформировать повышенный устойчивый интерес подростков к изучаемому предмету.

Учебно-воспитательный процесс должен носить творческий и интегративный характер, предполагающий применение как стандартных, так и не стандартных форм своей организации (лекционные

занятия, практикумы, лаборатории, экскурсии, деловые игры, викторины и т.д.). Необходимо, чтобы процесс выполнения школьниками учебного или творческого задания стал личностно значимым. Он должен вести к созданию оригинальных работ, в которых отражаются интересы подростка, и воплощаются его индивидуальный творческий опыт.

Учитель в процессе обучения и художественно-эстетического воспитания должен развивать творческие способности подростка, не упуская из виду саму личность школьника, уделяя значительное внимание формированию у подростка потребности в познавательной деятельности и активной жизненной позиции созидателя. Таким образом, учебные задания должны быть направлены на формирование активности подростков, желания подойти к решению поставленных задач творчески, нестандартно. Важно учитывать инициативность самого подростка, личностную мотивацию, являющуюся определяющей в творческом процессе. Подросток должен быть заинтересован в создании своего собственного произведения искусства.

В процессе развития творческих способностей подростка важно учитывать, что ему необходим положительный образец поведения, творческая личность, на которую он бы мог равняться, с кем бы мог себя идентифицировать. Личность учителя выступает здесь главным примером. Поэтому учителю нужно постоянно самосовершенствоваться, развивать свой творческий потенциал, вести научные исследования, в том числе междисциплинарные; интересоваться различными новинками в области педагогики, и педагогики искусства в частности; применять в своей работе инновационные методы, технологии, средства обучения и воспитания. Творчество учителя является неотъемлемым условием для развития креативности подростка.

Если учитель обладает высокими творческими возможностями, то одаренные, талантливые ученики всегда добиваются блестящих успехов в какой-либо деятельности [4]. Учитель должен стать мощником для ученика в творческих начинаниях, добрым проводником в мир искусства.

Подростковый возраст является сензитивным для развития творческих способностей. В этот период у школьников на базе общих способностей формируются специализированные способности. Например, способности к художественному творчеству. Особое внимание в это время учителям стоит уделить окружающей подростка среде как одному из основополагающих факторов, влияющих на развитие личности. Креативная окружающая среда имеет важнейшее значение в учебно-воспитательном процессе. Она может определенным образом воздействовать на личность [6].

Творческая атмосфера должна быть свободной, лишённой стереотипов и ярлыков, без каких-либо ограничений и рамок. Также она должна вдохновлять подростков на создание оригинальных творческих продуктов, художественных проектов и арт-объектов. Некоторые исследователи в своих работах выделяют также культурные, экономические и политические факторы, которые тем или иным образом воздействуют на творческую личность [2].

Окружающая атмосфера должна оказывать благоприятное влияние на развитие творческих способностей и личности в целом. Креативные подростки нуждаются в особой поддержке и различных поощрениях со стороны родителей и учителей. Дружелюбная обстановка способствует созданию положительного эмоционального фона, что является необходимым условием для творчества.

Огромную важность для развития творческого потенциала подростка приобретает этнокультурная среда, имеющая специфические особенности. Она обладает ярким, самобытным колоритом и поэтому активно воздействует на формирование творческой личности и включает в себя национальные традиции, декоративно-прикладное искусство, духовные и материальные ценности народа.

Соприкасаясь с русской народной культурой, вливаясь в нее, изучая историю родного края, художественные промыслы, фольклор, подросток не только усваивает ценности своего народа, но и учится понимать прекрасное. Организация педагогического этнокультурного пространства в современной общеобразовательной школе является необходимым условием развития гармоничной личности, ее творческих способностей.

Этническая культура является прочным фундаментом, основой любого народа и важным звеном социокультурной преемственности. Художественно-эстетическое образование должно помочь подрастающему поколению освоить не только общечеловеческие ценности, но и этнокультурные. Поэтому активизация внимания к русской народной культуре, искусству, традициям и обычаям, применение их в процессе обучения и воспитания приобретают особую значимость.

Русская народная культура раскрывает перед нами удивительный мир, полный древнейшей мудрости, романтических чувств, поэтических воззрений на окружающую действительность; самобытного мастерства, таланта, уникальных традиций; необычных сказаний, легенд, мифологических образов. Она является неисчерпаемым источником вдохновения и глубинных знаний во все времена. Необыкновенная красота, орнаментальность, сказочное узорочье, декоративность произведений народных мастеров, художественная образность фольклора завораживают. Русская народная культура обладает богатой и уникальной художественно-образной выразительностью.

Особый интерес вызывают русские прялки, история которых уходит в глубину веков. Их отличает графически-плоскостная манера исполнения, благодаря которой персонажи легко читаются на пестром фоне. Рассматривая донце прялки второй половины XIX в. (район Городца Нижегородской губернии), можно отметить ее художественные достоинства, среди которых лаконичность, выверенность форм изображения, гармоничная цветовая палитра [4]. Многоуровневость общей картины достигается благодаря условному делению пространства изделия на несколько секторов. В самом низу донца прялки изображена сцена чаепития. Нарядные дамы и кавалеры общаются друг с другом, их жесты и движения органичны, фигуры обладают удивительной пластикой. Также здесь изображены предметы домашнего обихода, такие как самовар, чайник и чашки, настенные часы и другие. Каждая деталь изображения тщательно прорисована.

В верхнем отделе донца прялки изображены два всадника, смотрящие друг на друга. Между ними раскинулось пышное дерево с цветами и ажурными листьями, на котором сидит волшебная птица с богатым оперением. Оба изображения посередине разделяет поле с рассыпанными на нем цветами: розами, ромашками, маками. Персонажи, изображенные на донце прялки, ярко выделяются на золотисто-красном фоне изделия. Стилизованные образы создают атмосферу сказочности, нереальности происходящего. Даже обычная сцена чаепития превращается в торжественную, праздничную церемонию.

Невероятной образностью отличается русская народная вышивка – древнейший вид декоративно-прикладного искусства. Различные птицы частые составные сюжетов. Среди них: петухи, лебеди, утки, птицы-павы с цветущими хвостами. Привлекает внимание вышивка второй половины XIX в. (Калужская губерния). Здесь изображена фантастическая птица с пушистым хвостом, вместо перьев – цветы. Крылья подняты высоко вверх, силуэт плавный и обтекаемый [5].

Надо отметить особенную мягкую пластику, присущую изображениям на предметах декоративно-прикладного искусства и народной вышивки в частности. Графичные линии, рисующие силуэт птицы, орнамент вокруг нее, узорчатость оперения плавны и затейливы. Лаконичный красно-золотистый колорит общей картины создает весеннее радостное настроение.

Скульптурным богатством форм отличается русская глиняная игрушка. Ее история насчитывает несколько тысячелетий, связанная с древними сказаниями, легендами, воззрениями на природу наших предков. Глиняная игрушка очень традиционна. В ней сохраняется устойчивость образов, форм и приемов исполнения. В данном виде декоративно-прикладного искусства встречаются фигурки дам и кавалеров, сказочных птиц и зверей, всадников. Однако за внешним подобием скрываются многочисленные оттенки и варианты в передаче одинаковых сюжетов. Детали одежды, предметов домашнего обихода, изображенные в глиняной игрушке, всегда несут в себе следы различных эпох и местных традиций [1].

Образы русской глиняной игрушки порой причудливы наивны, но всегда завораживают своей самобытностью и ярким колоритом. Куполообразные юбки дам содержат изображения архаичных солярных знаков, геометрический и растительный орнамент, несущий сакральный смысл. Фигурки птиц и зверей напоминают персонажей русских народных сказок.

Наиболее ранние глиняные игрушки отличаются особой символичностью, в них слышатся отголоски древнейших верований и старинных легенд. Среди таких персонажей: олени с ветвистыми рогами, напоминающими Мировое Древо; фигурки водоплавающих птиц – уток, лебедей, гусей, которые считались оберегами от темных сил и талисманами на счастье и удачу; фигурки коней, которые также почитались как священные животные, связанные с солнцем, светом, высшими добрыми силами.

Пластичные формы русской глиняной игрушки проникнуты внутренней гармонией. Эта гармония выражается в соразмерности и пропорциональности всех деталей изображенного персонажа, в его цветовой гамме и эмоциональном наполнении. Фигурки персонажей отличаются статностью, горделивостью. Порой они ироничны, а иногда строги и серьезны. Глиняная игрушка представляет собой удивительное явление русской народной культуры.

Таким образом, живописные средства художественно-образной выразительности русских прялок, графические приемы народной вышивки и скульптурные традиции глиняной игрушки можно применять в современном художественном творчестве. Это усилит красочное наполнение произведения искусства, его характер и эмоциональное звучание.

Применяя в творчестве средства художественно-образной выразительности русской народной культуры такие как гротеск, метафора, трансформация образа, художественный синтез, декорирование, преувеличение и преуменьшение элементов композиции, стилизация, можно создавать авторские художественные образы, интересные сюжеты, оригинальные картины.

В условиях современного образования необходимо способствовать формированию национально-самосознания, этнической идентификации личности, уважения к российскому и мировому культурно-историческому наследию. Также сегодня принципиально важным является неразрывное единство эстетического познания теоретических основ и художественной практики подрастающего поколения на материале русской народной культуры; причем, прежде всего важно разработать эффективные методические приемы, которые будут способствовать самостоятельному созданию школьниками художественных произведений, творческих проектов, арт-объектов, обладающих индивидуальным, неповторимым авторским почерком и стилем.

Реализация в учебно-воспитательном процессе педагогического потенциала русской народной культуры позволит намного эффективнее повлиять на повышение качества художественно-эстетического образования в общеобразовательной школе, оказать положительное воздействие на развитие творческих способностей подростка.

Литература

1. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. Л. : Искусство, 1975.
2. Власюк И.В. Педагогика / под общ. ред. В.Г. Рындак : учебное пособие. М. : Высшая школа, 2006.
3. Добрых рук мастерство / под ред. М.В. Дмитриенко, сб., 2-изд., перераб. и доп. Л. : Искусство, 1981.
4. Лук А.Н. Психология творчества / под ред. В.А. Лекторского. М. : Наука, 1978.
5. Народное искусство Российской Федерации: из собрания Государственного музея этнографии народов СССР / сост. Молотова Л.Н. Л. : Художник РСФСР, 1981.
6. Lemons G. When the horse drinks: enhancing everyday creativity using the elements of improvisation // *Creativity Research Journal*. 2005. №17(1). P. 25–36.
7. Toivanen T., Halkilahti L., Ruismäki H. Creative pedagogy – Supporting children’s creativity through drama // *The European Journal of Social and Behavioural Sciences (EJSBS)*. 2013. №5. P. 1168–1179.
8. Zimmerman E. Reconceptualizing the Role of Creativity in Art Education Theory and Practice // *A Journal of Issues and Research. Studies in Art Education*. 2009. №50 (4). P. 382–399.

To the issue of development of creative abilities of a teenager in the conditions of implementation of the pedagogic potential of the Russian folk culture

In the context of the modern artistic education and aesthetic upbringing there is considered the Russian folk culture; substantiated the conditions of implementation of the pedagogic potential of the Russian folk culture that have good influence on the development of teenagers' creative abilities.

Key words: *Russian folk culture, pedagogic potential of the Russian folk culture, development of teenagers' creative abilities, pedagogic conditions, ethnocultural environment, artistic education and aesthetic upbringing, educational process.*