А.О. Гаврилова,

учитель изобразительного искусства МОУ лицей №8 «Олимпия», методист, педагог дополнительного образования МОУ ЦДОД «Олимпия», аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», Российская Федерация, г. Волгоград

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКА НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В условиях модернизации российского образования, а также совершенствования практически всех сфер человеческой деятельности, всё более актуальной становится проблема развития творческих способностей современного подростка на основе педагогического потенциала русской народной культуры. Русская народная культура является богатейшей сокровищницей, которая содержит многовековую мудрость великого народа, высокие нравственные идеалы и ценности, основы духовности. Также она является важнейшим средством эстетического и этнокультурного воспитания. В русской народной культуре сосредоточен духовно-творческий опыт, который опирается на многовековые художественные традиции. Обладая огромными воспитательными, обучающими и развивающими возможностями, русская народная культура может активно участвовать в процессе художественного образования и эстетического воспитания, а также развития личности подростка, его творческих способностей.

Подрастающее поколение необходимо готовить к жизни в новом конкурентном информационном веке. Педагогические инновации в художественном образовании, развивающие творческое мышление, воображение, фантазию, играют ключевую роль в подготовке школьников к решению различных проблем в реальной жизни [1]. Распространённой становится фраза, что творческие способности, являясь уникальным состоянием человеческого ума, станут в новом столетии ресурсом, от «критической массы» которого будет зависеть всё [2].

Подростковый возраст сенситивен для развития творческих способностей. В данный период творчество становится своеобразным способом самовыражения, утверждения индивидуально-личностных идеалов, самореализации. Подростковый возраст является периодом новых открытий; поиска своего стиля, образа, личностных смыслов; формирования системы ценностей; становления «Я-концепции». Оригинальные, творческие задания интересны подросткам. Поэтому работа над ярким, необычным арт-проектом является одной из возможностей выделиться среди сверстников, продемонстрировать свою индивидуальность и неповторимость. Это чрезвычайно важно для каждого подростка. Также нестандартные творческие задания помогают в тренировке фантазии и воображения. Школьников необходимо обучать восприятию и видению мира, способности преобразовывать окружающую нас реальность в уникальные, самобытные художественные образы. Создание новых необычных образов в искусстве является ключевым моментом в творчестве любого художника. Современные подростки, приобщаясь к русской народной культуре, постигая самобытные художественные традиции, подробно изучая этнографический материал, приобретут положительный творческий опыт, глубокие знания, а также умения, навыки, компетенции, необходимые им для творческой деятельности.

Проблема изучения русской народной культуры, этнокультурных ценностей, художественных и духовных традиций представлена во многих исследованиях. Народная культура как способ бытия человека в единстве смыслов, деятельности и общения рассматривается в работах В.В. Зеньковского, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского. В трудах Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского прослеживается мысль о том, что в русской народной культуре сосредоточена духовность человека, что даёт основания для духовно-нравственного развития личности. Народную культуру исследователи рассматривают как многофункциональную систему и комплексный феномен (Е.П. Белинская, А.В. Захаров, Н.Г. Михайлова, Б.Н. Путилов, Т.Г. Стефаненко и др.); ценностную традицию, передаваемую из поколения в поколение как универсальный образец и способ освоения окружающей действительности (М.В. Захарченко).

Проведённый нами анализ и систематизация научных культурологических, философских, педагогических, искусствоведческих, этнографических, социологических знаний о феномене русской народной культуры позволил сделать следующие выводы: русская народная культура является сложной, комплексной объективно существующей и оказывающей сильнейшее влияние на формирование личности современного подростка системой. В аксиологическом аспекте русская народная культура представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей русского народа, а также практикуемых данной этнической общностью способов взаимодействия с природой и социумом. Русская народная культура находит проявление в повседневной и творческой деятельности отдельных личностей, общества в целом, государства и его социальных институтов, а также в нормах и образцах поведения, этнокультурных традициях народа. В творческом аспекте русская народная культура, являясь многообразным и многоплановым феноменом, представляет собой эстетическую систему художественных ценностей.

Русская народная культура обладает уникальной художественно-образной выразительностью, которая является важнейшим средством развития творческих способностей современного подростка. Рассмотрим подробнее проявления художественно-образной выразительности произведений русских народных художественных промыслов.

В нижегородской резьбе по дереву представлена великолепная галерея народных скульптурных образов, которые восхищают затейливой орнаментальностью, ярким узорочьем, внутренней силой и гармонией. Сирины, Алконосты, львы и русалки – одни из самых популярных художественных персонажей нижегородской резьбы. Неподдельный интерес вызывают изображения сказочных львов на нижней доске наличника светелки 1881 года из деревни Налесино, Городецкого района. Один лев изображён с лисьей головой и гривой в виде мантии, другой – с мордой, напоминающей человеческую маску [7]. Данные изображения связаны со старинными легендами и преданиями. Народные мастера воплощали древнейшие символы в произведениях искусства, наделяли их особым смыслом и эмоционально-ценностным наполнением. Художники, следовавшие традиции, пытались глубоко и философски осмыслить значения символов, приблизить их к пониманию современного человека. Интересные и самобытные сюжеты русской деревянной резьбы включают затейливые узоры в изображениях архитектурных построек, которые обладают не только внешней художественной привлекательностью, но и внутренней духовной составляющей, которая опирается на многовековые традиции и народные ценности. Гармония внешней и внутренней красоты произведений нижегородских мастеров делает резьбу по дереву ещё более ценной с эстетической и нравственной точки зрения.

Традиционные украшения русских изб – коньки на крышах вызывают неподдельный интерес. В отличие от богатой узорочьем нижегородской резьбы, данный вид декоративно-прикладного искусства очень лаконичен. Пластика этой своеобразной скульптуры, в которой достаточно скупо выявлены лишь основные формы, согласуется с общей пластикой бревенчатого сруба. Скульптура, возвышаясь над фронтоном, завершает композицию фасада избы. Ни один конёк не похож на другой, с соседней избы. Одни коньки горделивые и статные, другие – маленькие и скромные. Фигурки коней можно встретить не только на кровлях домов. Конскую голову можно увидеть над крыльцом, на банях, на крышах амбаров. Образ коня – один из любимых и древнейших в русской народной культуре. Он встречается во внутреннем убранстве дома, в росписях и скульптурных деталях утвари, в вышивках. Изображение коня имеет глубокий философский смысл. Издревле конь был помощником земледельца и другом ратника. В богатейшем русском фольклоре конь запечатлён как «вещий», «могучий», «стремительный», как олицетворение силы, света, солнца, красоты, добра. Он связан с древними воззрениями славян – земледельцев на природу. Конь – символ солнца, движущегося по небу. До сих пор в некоторых местах Олонецкой губернии сохранились кони-охлупни, которые соседствуют с солярными знаками, вырезанными на «полотенце» – доске, прикрывающей стык досок у щипца и спускающейся из-под конька. Кони-охлупни северных областей, особенно Вологодской и Архангельской, имеют яркие художественные особенности монументальной скульптуры. Также фигурки коньков украшали крыши домов в Ярославской, Костромской, отчасти в Тверской, Московской, Нижегородской губерниях [5].

В древности на Руси коньки считались оберегами и наделялись защитной функцией. В образе коня наши предки видели небесную силу и божественный свет. Символика данного образа сложна и многозначна. Общим для многих индоевропейских народов был образ коня, впряжённого в колесницу и влекущего богов и героев по небу или переносящего их из одной стихии в другую. На боевой колеснице, запряжённой конями, передвигается Перун, бог – громовержец древних славян. Также наши предки наделяли коня способностью предвещать судьбу.

Скульптурным богатством форм отличается русская глиняная игрушка, история которой насчитывает несколько тысячелетий. Она связана с древними сказаниями, легендами, воззрениями на природу, мир наших предков. Глиняная игрушка очень традиционна. Однако, несмотря на то, что сохраняется устойчивость образов, форм и приёмов исполнения, в глиняной игрушке всегда присутствует многочисленность вариаций в передаче схожих сюжетных композиций [3]. Детали одежды, предметов домашнего обихода, изображённые в глиняной игрушке, всегда несут в себе следы различных эпох и местных традиций. В данном виде декоративно-прикладного искусства встречаются фигурки дам и кавалеров, сказочных птиц и зверей, всадников. Среди персонажей также встречаются олени с ветвистыми рогами, напоминающими Мировое Древо; фигурки водоплавающих птиц – уток, лебедей, гусей, которые считались талисманами на счастье и удачу; фигурки коней, которые также почитались как священные животные, связанные с солнцем, светом, высшими добрыми силами.

Образы русской глиняной игрушки порой причудливы, иногда наивны, но всегда завораживают своей самобытностью и ярким колоритом. Наиболее ранние глиняные игрушки отличаются особой символичностью, в них слышатся отголоски древнейших верований и старинных легенд. Например, куполообразные юбки дам содержат изображения архаичных солярных знаков, геометрический и растительный орнамент, несущий глубокий сакральный смысл. Фигурки птиц и зверей напоминают персонажей русских народных сказок. Пластичные формы русской глиняной игрушки проникнуты внутренней гармонией, которая выражается в соразмерности и пропорциональности всех деталей изображённого персонажа, в его цветовой гамме и эмоционально-ценностном наполнении. Фигурки персонажей отличаются статностью, горделивостью. Порой они ироничны, а иногда строги и серьёзны. Глиняная игрушка представляет собой удивительное явление русской народной культуры.

Всемирную известность приобрело, родившееся на берегах заволжских рек, искусство хохломской росписи. Назван этот вид декоративно-прикладного искусства по имени старинного торгового села Хохлома, куда свозились на продажу, выточенные на токарном станке, изделия с удивительной росписью: поставцы, бочата, чаши, блюда, удобные для хранения в них крупы, муки, соли, сахара и специй. Хохлома стала уникальным промыслом благодаря технике, которая обеспечивает получение золотого цвета в росписи без использования драгоценных металлов [5]. С данной техникой были знакомы ещё иконописцы Древней Руси. Для колорита хохломской росписи типично сочетание красного и чёрного цвета с золотым. Орнаментальный декор всегда строго зависел от формы и назначения предмета. Дешёвую обиходную посуду можно отличить по простым узорам, нанесённым специальными штампиками из фетровой ткани. Это ромбики, спирали, маленькие розетки, цветочки и листики. Чаще всего они сочетались с простейшей росписью по бортику из красных и чёрных вертикальных мазков. Дорогие вещи расписывали кистью от руки, создавая различные композиции травного узора, где ритмично чередуются слегка изгибающиеся тоненькие красные и чёрные веточки с пышными листьями – травинками. Иногда пушистая красно-чёрная травка дополняла основной орнаментальный мотив вьющегося крупного стебля, каждый завиток которого заканчивался красной ягодкой либо красивым живописным цветком. На дне миски или чашки художники исполняли оригинальную композицию из трав, заключённую в ромб. Она получила название «пряника».

Хохлома характеризуется особой творческой свободой, живописностью, возможностью импровизации затейливого орнамента. В орнаменте хохломской росписи восхищает не только виртуозное мастерство художника, но и поэтичность созданного образа, заставляющего вспомнить волшебный, приносящий счастье алый цветок, который, как рассказывают легенды, можно увидеть только в ночь накануне Ивана Купалы. В хохломской росписи также встречаются этнографические мотивы с чудесными птицами – персонажами различных русских народных сказок и старинных преданий. Грациозные и изящные силуэты птиц стилистически поддерживаются и дополняются декоративным орнаментом, который содержит многочисленные изображения роскошных листьев, плодов, цветов, геометрических узоров. В хохломской росписи нашли своё отражение графические орнаменты с чёткими линейными контурами и тонкой проработкой деталей штрихом. Они способствовали появлению рисунков в технике «под фон». Мотивы «кудрины» были подсказаны рисунками с завитками, украшавшими заставки древнерусских рукописных книг. Многие художественные особенности росписей Хохломы были результатом слияния в промысле различных традиций русского народного декоративного искусства и культуры, некоторые из которых восходили к орнаменту иконописи и книжной миниатюры, а другие – к ремёслам Древней Руси.

В русской народной культуре, искусстве соединились воедино древность и современность, волшебная сказочность и обыденная реальность, устойчивость тем, предметов, форм и неисчислимость, многообразие их вариантов; в каждом отдельном произведении – необыкновенная глубина и обобщённость содержания, выраженные лаконично, с помощью ярких и точных деталей. Живописные и графические средства художественно-образной выразительности хохломской росписи, скульптурные традиции резьбы по дереву и глиняной игрушки можно применять в современном художественном творчестве. Это усилит красочное звучание и эмоциональное наполнение произведений искусства. 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.

Проблема изучения педагогического потенциала находит своё отражение в трудах таких учёных, как Н.В. Еремина, И.В. Власюк, В.А. Митрахович, М.А. Чистякова и др. Учёные И.В. Власюк, В.А. Митрахович, М.А. Скрыбченко под педагогическим потенциалом понимают «совокупность возможностей, способностей, ресурсов». В.А. Митрахович описывает педагогический потенциал как атрибут бытия и присущую всякой системе совокупность параметров, действие которых может быть направлено на формирование какого-либо качества личности при определённых педагогических средствах и условиях [8]. Н.В. Еремина под педагогическим потенциалом понимает ценностное содержание традиции как возможности, которые наличествуют в её средствах, формах и реализуются в разновозрастном со-бытийном сообществе [6]. А.Б. Теплова описывает педагогический потенциал как воспитательные возможности, которые заложены в средствах народной педагогики [9].

В рамках нашего исследования под педагогическим потенциалом русской народной культуры мы понимаем сложносоставную, синтетическую систему различных параметров, совокупность сил, присущих русской народной культуре, действие которых актуально или может быть актуализировано в определённых условиях для достижения каких-либо педагогических целей. Реализация педагогического потенциала русской народной культуры подразумевает использование педагогических возможностей данной культуры в образовательном процессе, воспроизведение и трансляцию традиционных этнокультурных ценностей. Педагогический потенциал русской народной культуры является системно организованным феноменом, в структуре которого выделяются четыре компонента: а) *Обучающий* (направлен на формирование у подростков глубоких систематизированных знаний в сфере русской народной культуры, изобразительного искусства; умений, навыков и компетенций, необходимых школьникам для их художественно-творческой деятельности); б) *Развивающий* (обеспечивает совершенствование различных сфер деятельности подростков, в частности художественно-творческой деятельности, а также личностных качеств школьников: творческие способности, мобильность, способность быстро и легко решать поставленные задачи); в) *Воспитывающий* (направлен на формирование у подростков духовно-нравственной сферы, включающей волевые, эмоциональные качества, отношения, убеждения, способы поведения гражданина своего Отечества, личности с высокой духовно-творческой культурой); г) *Ценностно-нормативный* (приобретает ключевую роль в формировании определённого мировоззрения подростка, эмоционально-ценностного отношения к явлениям и предметам действительности и культурному наследию своей Родины, моделей поведения в обществе, этнокультурной среде своей страны и мировом мультикультурном пространстве [4].

При реализации педагогического потенциала русской народной культуры важно создание педагогом следующих педагогических условий: 1) обеспечение творческой атмосферы на занятиях изобразительным искусством; 2) организация образовательного процесса, предполагающего применение как стандартных, так и не стандартных форм занятий (мастер-классы, арт-лаборатории, обучающие и творческие семинары, музейная педагогика, дискуссии, дебаты, круглые столы, деловые игры); 3) формирование и поддержание повышенного устойчивого интереса подростков к русской народной культуре и к изучаемому предмету путём раскрытия художественно-образной выразительности русской народной культуры; 4) формирование у подростков потребности в познавательной деятельности и активной жизненной позиции созидателя; 5) обеспечение учителем образовательной информационно-пространственной среды; 6) создание учителем развивающей среды обучения, которая включает традиционные средства русской народной культуры, а также передовые современные педагогические технологии, в том числе компьютерные, и средства мультимедиа; 7) включение школьников в предметно-пространственное окружение (создание педагогической этнокультурной среды, включающей материальные и духовные педагогические средства).

В ходе исследования мы разработали комплекс подходов к развитию творческих способностей подростка в условиях реализации педагогического потенциала русской народной культуры, который включает следующие подходы: аксиологический, культурологический, деятельностный, средовой. Реализация педагогического потенциала русской народной культуры на всех уровнях образовательного учреждения нормирована данными методологическими подходами и принципами, постулируемыми этими подходами. Данный комплекс подходов обусловливает успешность реализации педагогического потенциала русской народной культуры в современных образовательных учреждениях.

Таким образом, решение проблем духовно-нравственного обновления и возрождения общества, образовательной среды, невозможно без усиления роли и значимости этнокультурного воспитания в образовательных учреждениях, а также использования богатейших педагогических возможностей, которые может предоставить русская народная культура. Грамотная реализация в учебно-воспитательном процессе педагогического потенциала русской народной культуры позволит намного эффективнее повлиять на повышение качества художественно-эстетического образования в школе и учреждении дополнительного образования, оказать положительное воздействие на развитие творческих способностей подростка.

Литература

1. 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.
2. Алдер Г. CQ, или мускулы творческого интеллекта. – М.: Изд-во Гранд, 2004. – 496 с.
3. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975. –148 с.
4. Гаврилова А.О*.* Структура педагогического потенциала русской народной культуры // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6. – URL: http://www.science-education.ru/120-16022 (дата обращения: 01.12.2015).
5. Добрых рук мастерство׃ Произведения народного искусства в собрании Государственного Русского музея׃ Сборник / Сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Искусство, 1981. – 311 с.
6. Еремина Н.В. Реализация педагогического потенциала традиционной народной культуры субъектами образования в современном мегаполисе: Автореферат дис. канд. пед. наук. – Москва, 2014. – 26 с.
7. Званцев М.П. Нижегородская резьба. – М.: Искусство, 1969. – 164 с.
8. Митрахович В.А. Педагогическая концепция формирования профессионализма военнослужащих контрактной службы в условиях воинского социума: Автореферат дис. док. пед. наук. – Волгоград, 2012. – 27 с.
9. Теплова А.Б. Педагогический потенциал материнского фольклора и традиционной игрушки для становления картины мира современного ребёнка: Автореферат дис. канд. пед. наук. – М., 2013. – 25 с.