

Лю Юйсинь,
магистр кафедры рисунка, художественно-графический факультет
Институт изящных искусств,
Московский педагогический государственный университет;

Засыпкина Ольга Николаевна
аспирант кафедры изобразительного искусства и народной
художественной культуры,
Гжельский государственный университет

**АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В КИТАЙСКИХ ШКОЛАХ
ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF TEACHING DECORATIVE
AND APPLIED ARTS IN CHINESE SCHOOLS**

Аннотация: Декоративно-прикладное искусство, обладающее уникальным эстетическим очарованием и практической ценностью, занимает все более весомую нишу в современной художественной педагогике, привлекая пристальное внимание просвещенных наставников. В рамках данной статьи проводится глубинный анализ специфики преподавания этого самобытного творческого направления в образовательных учреждениях Китая, основанный на конкретном педагогическом опыте. Рассматриваются преимущества данного вида искусства, проблемы, возникающие в процессе обучения, и предлагаются пути их решения, направленные на улучшение художественных навыков школьников.

Abstract: Decorative and applied art, which has a unique aesthetic charm and practical value, occupies an increasingly important niche in modern art pedagogy, attracting the close attention of enlightened mentors. Within the framework of this article, an in-depth analysis of the specifics of teaching this original creative direction in educational institutions in China is carried out, based on specific pedagogical experience. The advantages of this type of art, the problems that arise in the learning process are considered, and ways to solve them are proposed, aimed at improving the artistic skills of schoolchildren.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, методика обучения, художественное образование, творчество, эстетика.

Keywords: arts and crafts, teaching methods, art education, creativity, aesthetics.

Благодаря постоянному обновлению и развитию концепции китайского художественного образования, появилось такое понятие как преподавание декоративного искусства как творческого и персонализированного метода обучения. Введение в искусство декоративно-прикладного характера в образовательную программу школ Китая является стратегическим шагом, направленным на развитие творческих способностей и эстетического восприятия у учащихся. Это искусство, берущее свои истоки в древних традициях, сегодня преобразуется и адаптируется к современным образовательным стандартам, предлагая ученикам возможность исследовать богатство и разнообразие художественных форм.

1. Теоретические основы методик преподавания декоративно-прикладного искусства:

Интеграция культурного наследия выступает фундаментальным принципом в процессе обучения. Освоение данного многогранного творческого направления начинается с погружения в историко-культурный контекст, детального изучения эволюции ремесленных традиций и аутентичных технологий.

Синтез теории и практики позволяет обучающимся не только постичь историческую ценность артефактов декоративно-прикладного искусства, но и овладеть подлинными приемами работы, испокон веков передававшимися мастерами из поколения в поколение. Такой комплексный подход является залогом сохранения культурного наследия народов и преемственности ремесленных традиций в современной действительности.

В качестве наглядной иллюстрации изучаются такие традиционные направления, как китайская роспись по фарфору, искусство шелковой вышивки и резьба по дереву – ярчайшие образцы культурной идентичности Поднебесной, имеющие многовековую историю.

Современные подходы к дизайну предполагают ознакомление учащихся с актуальными тенденциями в искусстве и дизайне, что открывает возможности для создания инновационных произведений, отражающих современное видение традиционного искусства.

Формирование эстетической оценки – важнейший аспект обучения. Учащиеся развивают навыки анализа и критического осмысления художественных произведений, совершенствуя способность к эстетическому восприятию.

Изучение декоративно-прикладного искусства направлено на гармоничное развитие творческих способностей, общей эстетики восприятия, инновационного мышления и практических навыков учащихся. Погружение в уникальный мир аутентичных стилизованных образов позволяет им научиться видеть и ценить красоту, создавать собственные произведения искусства, совершенствуя свой творческий потенциал.

2. Особенности преподавания декоративно-прикладного искусства.

а) синтез художественной выразительности и практической применимости.

Процесс обучения декоративно-прикладному искусству акцентирует неразрывное единство эстетической выразительности и утилитарной функциональности. Наставники уделяют внимание не только развитию художественно-творческих способностей и навыков учащихся, но и тому, как интегрировать декоративно-прикладное искусство в реалии повседневной жизни, обеспечивая его органичное слияние с бытом. Подобный синтетический подход позволяет обучающимся трансформировать полученные знания в возможности практического применения, совершенствуя свои многогранные таланты.

б) сочетание разнообразия и целостности.

В динамично развивающемся обществе, где наблюдается возрастающий интерес к традиционной культуре, преподавание декоративной композиции требует новаторских методик. Необходимо переосмысление канонических композиционных схем, активное внедрение множественных повторов и техник копирования в живописи для трансформации декоративно-прикладного искусства в универсальный стиль, гармонично сочетающий элементы композиции, колорита и структуры.

В рамках художественного образования формируются творческие ориентиры, позволяющие как педагогам, так и учащимся в полной мере раскрыть потенциал традиционного орнамента, реализуя свои творческие фантазии и отражая национальную самобытность в своих произведениях. Образовательная программа по декоративно-прикладному искусству рассказывает начинающим художникам о фундаментальной значимости композиционных элементов и знакомит с принципиальными композиционными построениями в данной сфере.

Глубокое постижение исторической ретроспективы и культурной идентичности Поднебесной обогащает юные дарования, способствуя более эффективной реализации их креативных навыков и воображения при создании новых художественных опусов. Обучающиеся получают возможность запечатлеть социальные трансформации и эволюцию сопутствующего культурного пространства, соединяя декоративные мотивы с теоретическими основами и этническими репрезентациями, создавая действительно инновационные произведения декоративного искусства.

Преподавание декоративно-прикладного искусства так же отличается разнообразием и индивидуализацией подходов. Что касается содержательного наполнения, наставники могут выбирать различные стилевые направления данной области для освоения обучающимися в соответствии с их интересами и склонностями – будь то народное декоративно-прикладное искусство или его современные формы. В аспекте методологии возможно применение гибких и вариативных форматов обучения, таких как проектное обучение, совместное творчество и прочие, стимулирующие интерес и вовлеченность учащихся в процесс. Такой многогранный подход способствует всестороннему и личностному развитию обучающихся.

в) Воплощение многогранности и инновационности.

Преподавание декоративно-прикладного искусства отличается всеобъемлющим и новаторским характером. В процессе обучения наставникам необходимо комплексно задействовать различные художественные знания и навыки для направления учащихся в рамках междисциплинарного обучения и практики. Одновременно с этим, преподавание декоративно-прикладного искусства поощряет у обучающихся смелость в экспериментировании с новыми творческими методами и материалами, развивая их инновационное мышление и практические способности. Оно способствует углублению понимания культурных традиций и формированию необходимых компетенций для профессиональной деятельности в сфере дизайна. Подобный подход позволяет повысить многогранность подготовки учащихся и их творческий потенциал.

Практические аспекты преподавания декоративно-прикладного искусства

а) Отбор и интеграция учебного контента

В процессе преподавания декоративно-прикладного искусства наставникам необходимо осуществлять тщательный отбор соответствующих материалов для освоения обучающимися, принимая во внимание реальную ситуацию и поставленные учебные цели. Вместе с тем, интеграция и оптимизация содержательного наполнения является жизненно важной для наибольшего соответствия когнитивным способностям и эстетическим потребностям учеников. К примеру, преподаватели могут привлекать местные культурные ресурсы для включения в программу форм декоративно-прикладного искусства с региональной спецификой, позволяя учащимся ощутить очарование традиционной культуры в процессе занятий. Этот метод знакомит детей и юных художников со значением элементов и композицией декоративно-прикладного искусства [6].

Обучающиеся, имеющие предварительное представление о характеристиках и проявлениях декоративной живописи, применяют соответствующие навыки для создания декоративных полотен. Использование оценки, сравнения, дискуссий и других методов позволяет сформировать первоначальное понимание реалистичности и декоративности в данной области. Подобный подход к декоративной живописи способствует постепенному развитию художественно-эстетических эмоций у обучающихся [7].

б) Инновации и практика методов обучения

Для освоения изящного искусства декоративно-прикладной работы, педагогам важно непрерывно расширять свои познания и улучшать образовательные методики. Используя различные техники, в том числе анализ случаев из практики, практические задания, интерактивные дебаты и прочие, учителя могут зажигать интерес и поддерживать пылливость учеников. В то же время, внедрение новейших технологий в образование, таких как мультимедийные уроки и вебинары, способствует обогащению учебного процесса и увеличению его результативности. Изучение колористики, наряду с прогрессивными методами в области декоративной живописи, открывает широкие возможности для выражения творческого потенциала. Этот подход обеспечивает студентам глубокое понимание художественной работы, побуждает к новаторству и развивает творческое мышление

в) Оптимизация и совершенствование системы оценки преподавания.

В тесной связке с этим звеном обучения находится тщательная оптимизация и усовершенствование оценочной системы. Адекватная оценка преподавательской работы выполняет критически важную функцию на пути изучения декоративно-прикладного искусства. Обладая научно обоснованной и справедливой моделью оценивания, преподаватели способны всесторонне оценить работы студентов. Важно также учитывать уникальность каждого обучающегося, его индивидуальные особенности и успеваемость, а также своевременно давать обратную связь и рекомендации. Постоянно совершенствуя оценку преподавания, учителя могут лучше понимать уровень обучения и потребности учащихся, а также способствовать дальнейшему образованию.

4. Преимущества и проблемы преподавания декоративно-прикладного искусства

а) Анализ преимуществ.

Обучение искусству создания декоративно-прикладных работ, обладающих особым очарованием и функциональной ценностью, все более утверждает себя как неотъемлемый элемент в сфере арт-образования. Глубокое погружение в тонкости этого направления педагогического процесса раскрывает его серьезный потенциал. Во-первых, оно способствует развитию эстетических и творческих способностей учащихся, всесторонне совершенствуя их как творческие единицы. Во-вторых, стимулирует интерес и инициативу учащихся, способствуя их личностному развитию. Наконец, практическое применение ДПИ помогает учащимся трансформировать полученные знания в практические навыки, создавая основу для будущего карьерного роста

б) Проблематика преподавания ДПИ.

Однако, не смотря на преимущества, преподавание декоративно-прикладного искусства сталкивается с рядом трудностей. Прежде всего, учителя должны обладать высокой профессиональной компетентностью и педагогическими навыками, чтобы справляться с разнообразием и сложностью данного предмета. Во-вторых, преподавание требует значительного времени и усилий для подготовки курсов и учебных планов, чтобы обеспечить качество и эффективность обучения. Также необходимо, чтобы общество и школы поддерживали преподавание ДПИ, предоставляя учебные ресурсы и улучшая условия обучения.

Для преодоления этих проблем учителям следует повышать свою профессиональную компетентность посредством профильных курсов, педагогических и научных исследований.

Образовательные учреждения могут укреплять сотрудничество с предприятиями, внедряя практические бизнес-проекты и обеспечивая тем самым финансовую поддержку преподавания ДПИ. Общественные институты могут увеличить инвестиции в художественное образование, создавая благоприятную среду для развития искусства. Все это поможет создать благоприятные условия для преподавания декоративно-прикладного искусства.

5. Заключение.

Преподавание декоративно-прикладного искусства играет все более важную роль в художественном образовании. Детальный анализ методологии и практических аспектов этой дисциплины позволяет использовать его преимущества для развития эстетических способностей, креативности и практических навыков учащихся. Однако, при этом критически важно осознавать и решать проблемы, возникающие в процессе обучения, путем активизации исследовательской работы и внедрения инноваций.

С развитием концепции художественного образования и возросшим запросом общества на художественные таланты, расширяется пространство в области педагогики искусства. Интегрированный подход – взаимодействие педагогов, художников, историков искусств и предпринимателей – обеспечит динамичное обогащение данной области, способствуя воспитанию талантов с прогрессивным видением и уверенными практическими навыками.

Реализация обновленных педагогических стратегий декоративно-прикладного искусства создаст фундамент для воспитания нового поколения художников и дизайнеров, готовых сочетать в своей работе уважение к традициям с внедрением революционных технологий и методов. Постоянное совершенствование этих методик позволит не только сохранить культурное наследие, но и обеспечить его рост и процветание в будущем.

Список литературы:

1. Ван Сон. Краткое изложение современной декоративной живописи [J]. Журнал Синьцзянского института образования, 2001, 17 (2).
2. Инь Шаочунь. Изобразительное искусство и его образование. Издательство изобразительных искусств Хунани, 1996.
3. Парсонс Буллок. Изобразительное искусство и художественное образование. Народное издательство Сычуани, 1998.
4. Сун Юэ. Краткий анализ интереса к черно-белой декоративной живописи [J]. Художественный широкоугольник, 2009.
5. Чжун Цицюань. Взгляд на художественное образование [M]. Издательство Восточно-Китайского педагогического университета, 2002.
6. Чэнь Юйцэнь. Важность преподавания декоративно-прикладного искусства по китайскому традиционному узору в школах // Материалы МСНК "Студенческий научный форум 2024". – 2022. – № 13. – С. 11-13.
7. Чжао Мэншуан. Применение цветной декоративной живописи в обучении искусству // Материалы МСНК "Студенческий научный форум 2024". – 2022. – № 13. – С. 41-43

