

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2023.44.76.037

Игровой метод как средство развития детского творчества в художественном образовании

Чжан Жубин

Аспирант,
Московский педагогический государственный университет,
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1с1;
e-mail: baobeigui9307@gmail.com

Аннотация

В современном обществе искусство уже давно стало важнейшим средством культурного обмена. Художественное образование, как важный способ передачи искусства, является важным способом уравнивания духа и мудрости людей. В общей системе художественного образования детское образование занимает важнейшее место. В учебной программе процесс осмысления и манипулирования художественным творчеством способствует формированию, развитию и укреплению абстрактного мышления детей, а также улучшает способность детей самостоятельно решать проблемы путем самовыражения и способствует их всестороннему развитию. Китайский детский педагог Чэнь Хэчэн так прокомментировал детскую игру: «Дети воспринимают жизнь как игру, и это естественная тенденция для детей – хорошо играть». Очевидно, что любовь к игре естественна для детей, врожденна, дана от природы. То, что дети делают в жизни и обучении, дает нам понять, что их стремление к игре, потребность в ней, подобна потребности всех нас в пище – игра является необходимой пищей для детей по мере их взросления. В данной статье рассматривается взаимосвязь между стимулируемым поведением и творчеством детей при групповых контактах во время игры, а также анализируется связь между художественным образованием и игровыми методами с точки зрения как абстрактного, так и образного понимания игровых методов.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Жубин. Игровой метод как средство развития детского творчества в художественном образовании // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 9А. С. 274-280. DOI: 10.34670/AR.2023.44.76.037

Ключевые слова

Игровой метод, изобразительное искусство, детская психология, творчество, практика.

Введение

Непрерывный научно-технический прогресс привел человечество в информационное общество, а широкое использование современных информационных технологий в образовании и преподавании способствовало углублению и развитию реформы образования. В современном обществе искусство стало важнейшим средством культурного обмена. В системе художественного образования детское художественное образование занимает важнейшее место. Очевидно, что невозможно решить проблемы обучения с помощью устаревших методов. Уроки изобразительного искусства требуют создания особой эмоциональной атмосферы, творческого настроения учащихся. Одна из задач уроков изобразительного искусства – научить ребенка видеть красоту в окружающей жизни, в природе, в произведениях искусства. Игры всегда были естественной частью жизни детей, и сочетание изучения искусства с играми не только помогает студентам получать удовольствие от изучения искусства в относительно приятной и свободной учебной среде, но и предоставляет платформу для студентов с относительно слабой художественной подготовкой, чтобы стимулировать их энтузиазм к рисованию и живописи с помощью развлекательных игровых программ.

Объект исследования – Игровой метод в обучении изобразительной деятельности ребенка.

Предмет исследования – Использование игрового метода в обучении ребенка изобразительному искусству.

Цель исследования – Обучение ребенка изобразительному искусству с помощью игрового метода как средство развития его творческих способностей.

Основная часть

На протяжении всей истории человечества любые представления об искусстве ассоциировались с игрой. В новейшей истории западной мысли многие теоретики рассматривали феномен искусства с позиции теории игры. Ученые из разных стран глубоко изучили взаимосвязь игры и искусства и выдвинули своеобразные взгляды, основные из которых мы рассмотрим в нашем исследовании.

Немецкий философ И. Кант был первым, кто предложил рассматривать феномен искусства с точки зрения теории игры, создав знаменитую игровую теорию искусства. Он определял игру как намеренную, но бесцельную деятельность. Под «намеренной» Кант подразумевал наличие у субъекта субъективной внутренней цели, а под «бесцельной» – отсутствие внешней цели.

Свобода – это основная характеристика игры, которую Кант рассматривает как гармоничное движение воображения и понимания, деятельность с внутренней целью эмоционального переживания. Философ утверждает, что «искусство, непосредственным намерением которого являются приятные эмоции – свободно. А искусство, использующееся с целью получения вознаграждения – нет» [Кант, 1995, 109]. Для Канта любая человеческая деятельность является либо целенаправленной, либо деятельностью с намерением, но без цели – то есть игрой. «В то время как человеческая игра может быть относительно независимой свободной деятельностью тела или ума, или свободной деятельностью единства ума и тела, то искусство как игра – это высший уровень человеческой умственной игры с гармоничным единством различных умственных способностей» [там же, 120].

Другой немецкий философ Ф. Шиллер – самый убежденный сторонник игровой теории искусства, унаследовал и развил теорию игры Канта. В своем сочинении «Письма об

эстетическом воспитании человека», он выдвинул идею о том, что искусство возникает из игрового импульса. Игровой импульс – это совокупность чувственных и формальных импульсов. Единство реального и формального, условного и неизбежного, движимого и свободного, которое позволяет полностью реализовать концепцию человеческой природы. Игровой импульс не связан никакими аспектами, он свободен [Шиллер, 1957, 5]. Для Шиллера игра – это свободная деятельность, а «эстетическая игра» – это деятельность с «эстетической свободой», обусловленная гармонией чувственности и разума. «Свобода – это суть художественной деятельности, она сверх-утилитарна, и только в такой духовной игре можно полностью освободиться от утилитарных ограничений и, таким образом, достичь истинной свободы» [Шиллер, 1935, 274].

По мнению философа, «эстетическая игра – это свободная деятельность». [там же, 302] Теория художественной игры Шиллера подчеркивает важную связь между стремлением к игре, эстетической свободой и совершенством человеческой природы. Он рассматривает игру как необходимость для гармоничного и всестороннего развития человека и возводит игру в область человеческой духовности. Этот взгляд близок к сути «духа игры», который подчеркивает, что человеческая природа должна быть гармоничным единством.

Советский психолог Л.С. Выготский также искал две точки пересечения между игрой и искусством. Во-первых, в обоих случаях это «бескорыстное взаимодействие», когда человек получает удовольствие от процесса деятельности, независимо от какой-либо реальной пользы [Выготский, 1986, 56], во-вторых, центральным психическим процессом игры и искусства является воображение.

Другой советский психолог Д. Эльконин приводит в своем исследовании пример, подтверждающий, что источником игры является стремление реализовать привлекательные идеи: это тесная связь между игрой и искусством в целом [Эльконин, 1999, 26].

Психология рассматривает начальный уровень художественного творчества, характеризуя замысел как этап создания идеи, сюжета, направленности образа и эмоционального тона, которому подчинены все остальные творческие процессы. Интерес, как ниточка, соединяющее искусство и игру, раскрывает социальную природу познавательной потребности и обнажает ее директивный характер. Таким образом, можно сказать, что творчество – это высшая форма референтной деятельности. Игровой подход к преподаванию и обучению – это подход, который связывает автономию игры с пространством, создавая новую ситуацию самостоятельного освоения знаний в детском художественном образовании.

Свобода художественного самовыражения может стать хорошей платформой для психического роста учащихся, и с точки зрения полностью эгоцентричного психического восприятия, создание произведений искусства может полностью отразить их общее состояние роста. В преподавании искусства творчество и изобретательность являются одной из ключевых задач художественного образования.

Игра подчеркивает добровольные, независимые, совместные, кооперативные, любознательные и практические аспекты. Содержание программы отличается от обычного классного преподавания тем, что в ней интегрируются аспекты истории искусства, искусствоведения, эстетики и художественного творчества. Методы преподавания включают соответствующие элементы из различных частей игры, таких как: поле, веселье, взаимодействие, роли, группы, разделение труда, планирование, цели и конкуренция и т.д. Учитель использует подходящее место, учебные пособия, язык и поведение, чтобы создать условия для игры, подчеркивая субъективную роль детей и максимально развивая их

инициативу.

Важность практического подхода к обучению очевидна в том, как дети исследуют взаимосвязь между сенсорным восприятием и действием – важным способом приобретения знаний. Во время игры дети могут активно и с удовольствием наблюдать и понимать окружающие их сцены и предметы, удовлетворяя свои внутренние потребности через погружение в пространственный опыт и высокий уровень участия, а также быстро и эффективно усваивать и приобретать соответствующие знания и опыт.

Класс искусства обладает полной педагогической автономией, и когда мы получили удовольствие от хорошей выставки, концерта, спектакля или фильма, их можно полностью включить в учебную программу по искусству как ресурс для творчества и воображения, своевременно делясь знаниями с детьми. В этом случае каждый ребенок может испытать разные удовольствия в классе искусства, именно поэтому большая часть детей любит этот предмет. Такой положение дел дает нам подсказку, что если мы включим правильный подход в учебную программу по искусству, то сможем значительно повысить мотивацию и самостоятельность наших учеников.

В художественном образовании детей искусство существует не как самоцель образования, а лишь как средство достижения цели. Цель художественного образования – дать детям возможность приобрести творческий потенциал в процессе создания произведений искусства. Американский профессор Митчел Резник в своей книге «Детский сад на всю жизнь» дал такое определение творческому процессу: «творчество – это способность генерировать новые идеи, открывать и внедрять инновации» [Резник, 2011, 83] Формулировка «детский сад на всю жизнь» означает, что все люди должны проявлять творчество в процессе игры и обучения, подобно детям. Известный немецкий педагог Ф. Фребель также говорил, что игра – это высший уровень обучения и, что «моделирующие игры», такие как лепка и рисование, являются лучшими играми для детей [там же, 128].

В разном возрасте у детей разные мыслительные и когнитивные модели, и это отражается в способах выражения и эффектах изображения в художественной живописи. Родители и учителя должны понимать физиологические и психологические потребности детей в разном возрасте и обеспечивать правильное руководство, чтобы дети могли быть более уверенными и творческими в своем художественном обучении. Когда ребенок начинает брать в руки ручку, чтобы попытаться писать, это также является признаком начала его творческого роста.

Существует три этапа руководства детьми в создании произведений искусства: этап слушания, этап расширения и этап эксперимента. Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. *Этап слушания.* Относится ко времени, когда ребенок впервые берет в руки кисть, и, когда уже способен закончить рисунок. Обычно происходит в возрасте от одного до четырех лет. Слушание означает терпеливое наблюдение и внимательное прислушивание к тому, что делает или говорит ребенок во время рисования. Интересно отметить, что сначала дети не знают, что они рисуют, они просто переживают этот кинестетический опыт. Постепенно они замечают, что, когда они двигают своими маленькими ручками, на бумаге появляются соответствующие знаки, и с этим знанием они пытаются управлять знаками, контролируя свои движения. Контроль и повторение этого движения очень важны для ребенка, который при этом чувствует себя удовлетворенным и начинает экспериментировать с более сложными способами рисования (движениями). И путем проб и ошибок рисующие движения ребенка переходят от простых движений руки к движениям локтя, затем плеча и других суставов тела, и в результате следы каракулей становятся более сложными и разнообразными. Этот процесс является началом

творческого подхода ребенка к рисованию. Родители и педагоги должны внимательно наблюдать за движениями ребенка и уделять им больше внимания, избегая гиперопеки.

Этап расширения. Примерно в пять лет дети вступают в стилистическую стадию рисования, когда они уже могут не только рисовать сюжет, но и начинают изображать конкретный образ, различая людей, животных и растения. Дети, которые только что вступили в предстилистическую стадию рисования, будут продолжать экспериментировать с новыми формами выражения, пока не выработают уникальный для них стиль. Чем сложнее картина в голове ребенка, тем более творчески опытным он станет и тем богаче будет рисунок.

3. *Этап эксперимента.* Ребенок вступает в реалистическую стадию рисования в возрасте около восьми лет. Образ мышления ребенка меняется от изолированного до ассоциативного. Ребенок понимает, что он является частью мира, что он может соотноситься с другими вещами, и начинает осознавать концепцию сотрудничества. На этом этапе предметы и выражения ребенка очень разнообразны, и он готов экспериментировать с различными материалами. Это требует от учителя не только солидного опыта рисования, но и большого опыта конструирования, а также умения понимать особенности различных материалов и гибко их использовать, чтобы вдохновить учеников и дать им возможность проявить больше творчества. Кроме того, широкий спектр внеклассных мероприятий может дать детям больше творческого вдохновения и материалов, например, рисование эскизов, посещение музеев и галерей, участие в школьных и общественных мероприятиях для детей. При наличии большого количества дизайнерского вдохновения и материалов творческая деятельность может протекать свободно.

В своей книге «Творчество и рост разума» исследователь Виктор Розенфельд говорит: «раннее обучение искусству может помочь человеку быть жизнестойким и творческим. В любом творческом процессе равное внимание уделяется мыслям, чувствам и эмоциям, и искусство может обеспечить баланс, необходимый для интеллекта и эмоций ребенка» [Ловенфельд, 2019, 223].

Заключение

Таким образом, игровой подход в обучении детей искусству позволяет избежать пассивного обучения и значительно повышает самостоятельную инициативу детей в обучении. Это помогает родителям и учителям понять своих детей и учеников, выявить проблемы и дать своевременный совет. Игровой подход способствует групповой работе, поэтому дети взаимодействуют друг с другом с растущим чувством общности и социальной осведомленности, понимая, что мир не сосредоточен вокруг них и что они являются частью окружающей среды.

Кроме того, в процессе обучения на уроках дети экспериментируют и приобретают богатый опыт. Участвуя в играх, ученики развивают новое для себя чувство собственного достоинства. Они становятся способными регулировать уровень своего участия в соответствии с собственными предпочтениями, а также постепенно формируют понимание и оценку других.

Библиография

1. Алексейчева Е.Ю. Гуманизация образования как способ создания гуманного будущего // Методология научных исследований. материалы научного семинара. / Сер. «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ». Ярославль, 2021. С. 131-135.
2. Алексейчева Е.Ю. Многомерное образование: выбор или предопределенность // Методология научных исследований.

-
- исследований. материалы научного семинара. / Сер. «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ». Ярославль, 2021. С. 201-204.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 572 с.
 4. Ловенфельд В. Творческий и умственный рост. Чжэцзян: Народное издательство Чжэцзяна, 2019. 520 с.
 5. Кант И. О воспитании разума // Собрание сочинений в 3 т. Калининград, 1995. Т. 1. 248 с.
 6. Резник М. Детский сад на всю жизнь. Чжэцзян: Чжэцзянское образовательное издательство, 2011. 201 с.
 7. Чэнь Хэчэн. Исследование детской психологии. Пекин: Коммерческая пресса, 2021. 549 с.
 8. Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.: Академия, 1935. 671 с.
 9. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании // Собрание сочинений: в 7 т. М., 1957. Т. 6. 792 с.
 10. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: ВЛАДОС, 1999. 360 с.

The game method as a means of developing children's creativity in art education

Zhang Ruobing

Postgraduate,
Moscow Pedagogical State University,
119991, 1, 1, Malaya Pirogovskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: baobeigui9307@gmail.com

Abstract

In contemporary society, art has long been an essential means of cultural exchange. Art education, as an important way of transmitting art, is an important way of balancing the spirit and wisdom of people. Children's education in the arts occupies a vital place in the general art education system. In the curriculum, the process of comprehension and manipulation of artistic creation helps children to form, develop and strengthen their abstract thinking, as well as improve their ability to solve problems through self-expression and promote their all-round development. Chinese children's educator Chen Hecheng commented that "Children perceive life as play, and it is a natural tendency for children to play well". Obviously, the love of play is natural for children, innate, given by nature. What children do in life and learning makes us realize that their desire for play, their need for play, is like the need we all have for food – play is essential food for children as they grow up. This article examines the relationship between stimulated behaviour and children's creativity in group contact during play, and analyses the relationship between arts education and play methods in terms of both an abstract and figurative understanding of play methods.

For citation

Zhang Ruobing (2023) Igrovoi metod kak sredstvo razvitiya detskogo tvorchestva v khudozhestvennom obrazovanii [The game method as a means of developing children's creativity in art education]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (9A), pp. 274-280. DOI: 10.34670/AR.2023.44.76.037

Keywords

Game method, visual arts, child psychology, creativity, practice.

References

1. Alekseicheva E.Yu. (2021) Gumanizaciya obrazovaniya kak sposob sozdaniya gumannogo budushchego [Humanization of education as a way to create a humane future] Metodologiya nauchnyh issledovaniy. materialy nauchnogo seminara. / Ser. «Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU». [Methodology of scientific research. materials of the scientific seminar. / Ser. "Library of the Workshop of organizational activity technologies of MSPU". Yaroslavl]. pp. 131-135.
2. Alekseicheva E.Yu. (2021) Mnogomernoe obrazovanie: vybor ili predopredelennost' [Multidimensional education: choice or predestination] Metodologiya nauchnyh issledovaniy. materialy nauchnogo seminara. / Ser. «Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU». Yaroslavl' [Methodology of scientific research. materials of the scientific seminar. / Ser. "Library of the Workshop of organizational activity technologies of MSPU"]. Yaroslavl. pp. 201-204.
3. Chen Hecheng (2021) *Child psychology research*. Beijing: Commercial Press.
4. El'konin D.B. (1999) *Psikhologiya igry* [Psychology of the game]. Moscow: VLADOS Publ.
5. Kant I. (1995) O vospitanii razuma [On the education of the mind]. In: *Sobranie sochinenii v 3 t.* [Collected works in 3 volumes]. Kaliningrad. Vol. 1.
6. Lowenfeld V. (2019) *Creative and mental growth*. Zhejiang: Zhejiang People's Publishing House.
7. Resnick M. (2011) *Lifelong Kindergarten*. Zhejiang: Zhejiang Educational Publishing House.
8. Schiller F. (1957) Pis'ma ob esteticheskom vospitanii [Letters Upon the Aesthetic Education of Man]. In: *Sobraie sochinenii: v 7 t.* [Collected works: in 7 volumes]. Moscow. Vol. 6.
9. Schiller F. (1935) *Stat'i po estetike* [Articles on aesthetics]. Moscow: Akademiya Publ.
10. Vygotskii L.S. (1986) *Psikhologiya iskusstva* [Psychology of art]. Moscow: Iskusstvo Publ.