ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Чжан Личжэнь

Аспирант, Московский государственный педагогический университет, (г. Москва)
lizhen.zhang@mail.ru

THE USE OF ELEMENTS OF TRADITIONAL MODERN PAINTING IN THE PROJECT ACTIVITIES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Zhang Lizhen

Summary: The article examines the theoretical and methodological foundations for integrating elements of traditional and contemporary painting into project-based activities for primary school students. It analyzes the psychological and pedagogical characteristics of art perception in young children and outlines the objectives of art education at the elementary level. Special attention is given to the integration of traditional painting genres and techniques, as well as modern art movements (abstraction, pop art, graffiti, digital art) into educational projects. The paper describes examples of project activities, methodological recommendations for selecting topics, materials, and stages of project implementation. The importance of interdisciplinary connections and the development of creative, aesthetically developed, and independent thinking in primary school students are emphasized.

Keywords: primary school, art education, painting, project-based learning, traditional painting, contemporary art, interdisciplinary integration, creative thinking.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические основы использования элементов традиционной и современной живописи в проектной деятельности учащихся начальной школы. Анализируются психолого-педагогические особенности восприятия искусства младшими школьниками, раскрываются задачи художественного образования на начальном этапе. Особое внимание уделяется интеграции традиционных жанров и техник живописи, а также современных художественных направлений (абстракция, поп-арт, граффити, цифровое искусство) в образовательные проекты. Описаны примеры проектной деятельности, методические рекомендации по подбору тематики, материалов и этапам реализации проектов. Подчеркивается значимость межпредметных связей и формирование творческого, эстетически развитого и самостоятельного мышления у младших школьников.

Ключевые слова: начальная школа, художественное образование, живопись, проектная деятельность, традиционная живопись, современное искусство, межпредметная интеграция, творческое мышление.

Актуальность темы художественного воспитания в начальной школе сегодня определяется необходимостью формирования у детей не только учебных знаний и умений, но и основ художественно-эстетической культуры, эстетического сознания, потребностей и предпочтений. Начальная школа играет ключевую роль в этом процессе, поскольку именно в младшем школьном возрасте закладываются основы мировоззрения, формируются нравственные идеалы, эстетические вкусы и интересы, а также развивается эмоциональная сфера ребенка [1]. Художественное воспитание способствует развитию у детей способности понимать и отличать прекрасное в искусстве, формирует эстетические чувства, вкусы, а также развивает интерес к творчеству и искусству в целом. Через изобразительное искусство дети учатся воспринимать и выражать свои эмоции, развивают креативность, чувствительность к окружающему миру, навыки наблюдения, анализа, а также уверенность в собственных способностях.

Важной особенностью художественного воспитания

является его влияние на формирование нравственных оценок и взглядов, развитие системы мировоззренческих понятий. Произведения изобразительного искусства воздействуют на чувства ребенка, способствуют воспитанию эстетического вкуса, познавательно-творческой активности, а также формированию трудовых навыков и умений работать в коллективе. Уроки изобразительного искусства становятся не только средством формирования художественного вкуса, но и способом расширения кругозора, знакомства с различными стилями и направлениями живописи, что особенно важно в условиях современной образовательной среды.

Восприятие искусства у младших школьников обладает рядом специфических психолого-педагогических особенностей. В этом возрасте дети отличаются высокой эмоциональной отзывчивостью, непосредственностью, стремлением к познанию окружающего мира через образы и чувства. Их мышление носит преимущественно наглядно-образный характер, а воображение и фантазия активно включаются в процесс восприятия художе-

ственных произведений. Важно учитывать, что младшие школьники воспринимают искусство целостно, обращая внимание прежде всего на яркие, выразительные детали, цветовые сочетания, эмоциональное содержание произведения. В процессе художественного воспитания особое значение имеет создание положительного эмоционального фона, использование игровых и творческих методов, стимулирующих активное воображение и самостоятельное художественное мышление [2].

Педагогическая задача — не только познакомить детей с различными техниками и приемами, но и научить их выражать собственные мысли и чувства через изобразительное искусство, формировать эстетическое отношение к миру, развивать наблюдательность, образное мышление, способность к сопереживанию и творческому самовыражению.

Проектная деятельность в начальной школе — это особая форма организации учебного процесса, при которой учащиеся самостоятельно или в группах решают творческие, исследовательские или практические задачи, связанные с реальной жизнью и личным опытом. В рамках художественного образования проектная деятельность позволяет интегрировать знания из разных областей, формировать у детей умения планировать, анализировать, оценивать результаты собственной деятельности, а также развивать коммуникативные и социальные навыки.

Проектная деятельность строится на принципах самостоятельности, инициативности, сотрудничества и творческого поиска. В процессе выполнения проектов дети учатся ставить цели, выбирать средства и способы их достижения, работать с информацией, презентовать результаты своей работы. Такой подход способствует формированию у младших школьников исследовательских и творческих умений, развитию критического мышления и готовности к самостоятельному решению нестандартных задач.

Основные задачи художественного образования в начальной школе включают:

- Формирование у детей основ художественно-эстетической культуры, развитие эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, интереса к искусству;
- Ознакомление с различными видами, жанрами и техниками изобразительного искусства, развитие навыков работы с разнообразными материалами;
- Развитие воображения, образного и творческого мышления, способности к самостоятельному художественному выражению;
- Воспитание эстетического отношения к миру, формирование ценностных ориентиров, умения видеть и создавать красоту в окружающей действительности;

— Формирование коммуникативных и социальных навыков через коллективную творческую деятельность, развитие умений работать в группе, оценивать и принимать чужую точку зрения.

Художественное образование на начальном этапе должно быть направлено не только на освоение технических приемов, но и на развитие целостной личности ребенка, его духовного и эмоционального мира, способности к творчеству, самостоятельному мышлению и эстетическому восприятию окружающей действительности.

Традиционная живопись включает такие основные жанры, как натюрморт, пейзаж и портрет. Натюрморт позволяет детям учиться видеть красоту в повседневных предметах, развивает наблюдательность и композиционное мышление. Пейзаж способствует формированию умения воспринимать и передавать особенности природы, ее настроение и состояние, а также развивает чувство цвета и пространства. Портрет учит передавать характерные черты человека, его эмоции, способствует развитию эмпатии и навыков изображения человеческой фигуры. Освоение различных техник — акварели, гуаши, темпера, акрила — помогает детям расширять выразительные возможности, экспериментировать с цветом, фактурой, композицией, что является важной частью художественного развития.

Важной составляющей художественного образования является знакомство с народными традициями разных стран. В российской школе особое внимание уделяется приобщению детей к культуре своего народа, что служит основой для понимания мировой художественной культуры. Например, в русской традиции акцент делается на декоративно-прикладном искусстве, сказочных и былинных образах, народных орнаментах и росписи.

Знакомство с китайской живописью, например техникой Гохуа, открывает детям новые способы выражения: лаконичность, выразительные контуры, философия единства человека и природы. Китайская живопись легко воспринимается детьми благодаря простоте освоения базовых приемов — мазков, линий, каллиграфии, что способствует развитию творческих способностей и образного мышления [3].

Изучение европейских художественных школ расширяет кругозор, знакомит с многообразием жанров, стилевых направлений, особенностями изображения света, формы и пространства. Включение элементов японской живописи, таких как эмаки или жанр катё-га, помогает детям видеть многообразие художественных традиций мира и учит уважать культурные различия.

Проектная деятельность с элементами традиционной живописи может реализовываться в различных формах:

- Создание коллективной картины, где каждый ученик вносит свой вклад в общий сюжет, выполненный в стиле народной или классической живописи (например, коллективный пейзаж по мотивам русской или китайской школы).
- Оформление выставки работ, посвящённых определённой теме или жанру (натюрморт, портрет, пейзаж), что способствует развитию у детей навыков презентации и анализа художественных произведений.
- Проект «Мир народных орнаментов», где учащиеся исследуют и воспроизводят элементы декоративно-прикладного искусства разных культур.
- Проведение мастер-классов по традиционным техникам (роспись по дереву, китайская каллиграфия, создание японских свитков), что позволяет детям не только познакомиться с историей и культурой, но и попробовать себя в роли художника определённой школы.

Такие проекты способствуют формированию интереса к искусству, развитию творческих способностей, расширяют кругозор и воспитывают уважение к культурному наследию разных народов.

Современная живопись характеризуется разнообразием художественных направлений и техник, акцентом на индивидуальном стиле и поиске новых форм выражения. Среди наиболее ярких направлений можно выделить абстракцию, где основной акцент делается на цвете, форме и композиции, а не на изображении реальных объектов; поп-арт, использующий образы массовой культуры и яркие, насыщенные цвета; граффити, как форму уличного искусства, отличающуюся экспрессивностью и свободой самовыражения; цифровое искусство, объединяющее традиционные живописные техники с возможностями компьютерной графики и мультимедийных технологий. Освоение этих направлений позволяет детям экспериментировать с материалами, сочетать различные техники и развивать собственный художественный почерк.

Современные визуальные образы оказывают значительное влияние на формирование эстетических предпочтений и творческого мышления младших школьников. Яркие, динамичные и необычные формы, присущие современному искусству, стимулируют воображение, побуждают к эксперименту и поиску новых способов самовыражения. Включение современных художественных практик в образовательный процесс помогает детям легче воспринимать сложные визуальные языки, формирует у них гибкость мышления и открытость к культурному многообразию. Кроме того, знакомство с современными визуальными трендами способствует развитию критического отношения к информации, получаемой из различных источников, и формированию визуальной грамотности.

Проектная деятельность с использованием элементов современной живописи открывает широкие возможности для интеграции традиционных и инновационных методов. Дети могут создавать коллективные и индивидуальные проекты, используя как классические материалы (акрил, гуашь, пастель), так и цифровые инструменты — графические редакторы, планшеты, специализированные приложения для рисования и анимации. Такой подход позволяет реализовать междисциплинарные проекты: создавать цифровые коллажи, анимационные ролики, интерактивные выставки, видеодневники и даже виртуальные инсталляции. Включение смешанных техник способствует развитию у младших школьников не только художественных, но и технических навыков, умения работать в команде, презентовать результаты своей деятельности и осваивать новые формы коммуникации в цифровой среде.

Таким образом, использование элементов современной живописи в образовательных проектах способствует формированию у детей актуальных компетенций, развитию творческого потенциала и адаптации к быстро меняющемуся миру визуальной культуры.

При выборе тематики и художественных материалов для проектной деятельности младших школьников важно учитывать их возрастные особенности: эмоциональность, стремление к игровой и творческой активности, потребность в наглядности и доступности заданий. Темы должны быть связаны с жизненным опытом детей, их интересами и окружающим миром — это могут быть сюжеты природы, семейные традиции, сказочные и литературные образы, праздники, события школьной жизни. Материалы рекомендуется подбирать такие, с которыми дети уже знакомы, например, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, а также простые смешанные техники, что позволит избежать технических трудностей и сосредоточиться на творческом выражении [4]. Важно поэтапно знакомить детей с новыми материалами через упражнения, простые зарисовки и коллективные работы, чтобы формировать у них уверенность и интерес к эксперименту.

Реализация художественного проекта включает несколько последовательных этапов:

- Совместный выбор и обсуждение темы, формулирование задачи проекта с учетом интересов и возможностей детей.
- Подготовительный этап: сбор визуального и информационного материала, обсуждение композиции, подбор цветового решения, создание эскизов и зарисовок.
- Практическая часть: выполнение основной работы с использованием выбранных техник и материалов, индивидуальная и коллективная деятельность, творческая переработка источников вдохновения.

- Оформление и презентация результата: организация выставки, защита проекта, обсуждение итогов, коллективный анализ работ, обмен впечатлениями и рефлексия.
- Итоговое обсуждение: оценка не только художественного результата, но и процесса работы, развитие метапредметных умений — умения работать в команде, презентовать и аргументировать свою точку зрения.

Интеграция живописи с другими предметами усиливает образовательный эффект и способствует формированию целостного мировоззрения у детей. Например, при создании иллюстраций к литературным произведениям дети не только развивают художественные умения, но и углубляют понимание текста, учатся интерпретировать и выражать литературные образы средствами изобразительного искусства [4]. Связь с окружающим миром реализуется через проекты, посвящённые природе, экологии, историко-культурному наследию, где дети изучают объекты и явления, а затем отражают их в своих работах. Музыкальное сопровождение на занятиях по живописи помогает создать особое настроение, способствует эмоциональному восприятию и вдохновению, а также может стать отправной точкой для творческой темы (например, «рисуем музыку») [4]. Такой межпредметный подход делает проектную деятельность более интересной, мотивирующей и значимой для младших школьников.

Включение элементов традиционной и современной живописи в проектную деятельность младших школьников является эффективным средством художественного, творческого и личностного развития детей. Как показал анализ теоретических и методических аспектов, художественное воспитание в начальной школе не только формирует основы эстетической куль-

туры, но и способствует развитию эмоциональной отзывчивости, воображения, самостоятельного мышления и коммуникативных навыков.

Традиционная живопись, с её жанровым и техническим многообразием, приобщает детей к культурному наследию, развивает наблюдательность, чувство цвета и композиции, формирует уважение к народным традициям. Знакомство с художественными школами разных стран расширяет кругозор, учит видеть многообразие культурного опыта, способствует воспитанию толерантности и интереса к миру.

Современная живопись и цифровое искусство открывают новые возможности для самовыражения, стимулируют эксперимент, формируют визуальную грамотность и актуальные компетенции, необходимые в современном обществе. Использование современных визуальных образов и смешанных техник делает образовательные проекты более привлекательными и мотивирующими для детей, помогает интегрировать традиционные и инновационные подходы.

Методические рекомендации по организации проектной деятельности с живописными элементами подчеркивают важность учета возрастных особенностей, поэтапной работы от идеи до презентации, а также интеграции живописи с литературой, музыкой, окружающим миром. Такой подход способствует формированию целостного мировоззрения, развитию межпредметных связей и личностных качеств младших школьников.

Таким образом, использование элементов живописи в проектной деятельности начальной школы позволяет реализовать задачи современного образования — формировать творческую, гармонично развитую личность, способную к самостоятельному мышлению, сотрудничеству и эстетическому восприятию мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Симонова П.С. Художественно-эстетическое развитие в начальной школе / П.С. Симонова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 2 (188). — С. 142–146.
2. Жуликов А.В. Теоретические и методические основы преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие для студентов специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение и преподавателей профессиональных образовательных учреждений. — Ростов н/Д, 2016. — 259 с.
3. Овсянникова О.А. Техника китайской живописи в развитии художественно-творческих способностей подростков на уроке изобразительного искусства / О.А. Овсянникова, Н.Г. Тагильцева. — Текст: непосредственный // Педагогическое образование в России. — 2020. — № 3. — С. 130–139.
4. Давыдова К.К., Козина Т.Н., Ларюшкина Н.В. Развитие художественных умений в ходе проектной деятельности — 75 с.

© Чжан Личжэнь (lizhen.zhang@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»