

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Цзя Сюань

аспирант, Московский педагогический государственный университет
1184496643@qq.com

AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS IN CHILDREN'S ART SCHOOLS THROUGH THE MEANS OF CHINESE FOLK ART

Jia Xuan

Summary: The article examines the philosophical and psychological foundations of aesthetic perception and their role in shaping the personality of students in children's art schools. Special attention is given to the potential of Chinese folk art (paper cutting, porcelain, traditional painting, calligraphy) in the process of aesthetic education. Typical shortcomings of current practice are highlighted, and a methodological system of aesthetic development for students based on an integrative approach is substantiated. Criteria for assessing the results of aesthetic education are presented. It is revealed that the use of traditional Chinese art contributes to the formation of artistic taste, the development of creativity, and students' moral values. The conclusion emphasizes the need to combine cultural heritage with modern pedagogical technologies to enhance the effectiveness of art education.

Keywords: aesthetic education, art education, Chinese folk art, art school, personal development, methodology.

Аннотация: В статье рассматриваются философские и психологические основы эстетического восприятия и их роль в формировании личности учащихся детских художественных школ. Особое внимание уделено возможностям китайского народного искусства (бумажное вырезание, фарфор, традиционная живопись, каллиграфия) в процессе эстетического воспитания. Показаны типичные недостатки существующей практики и обоснована методическая система эстетического развития школьников на основе интегративного подхода. Приведены критерии оценки результатов эстетического воспитания. Выявлено, что использование традиционного искусства Китая способствует формированию художественного вкуса, развитию креативности и нравственных ценностей учащихся. В заключении подчеркивается необходимость соединения культурного наследия и современных педагогических технологий для повышения эффективности художественного образования.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, художественное образование, китайское народное искусство, художественная школа, личностное развитие, методика.

Введение

Эстетическое восприятие в современном художественном образовании выступает связующим звеном между чувственным опытом и формированием ценностных ориентиров личности. В условиях глобализации и цифровизации задачи эстетического воспитания усложняются: учащиеся всё чаще сталкиваются с фрагментированным визуальным потоком, быстро меняющимися культурными кодами и расширяющимся полем художественных практик. При этом возрастает запрос на педагогические модели, способные объединять сенсорную чувствительность, эмоциональную эмпатию, когнитивное осмысление и социальное действие.

Классические идеи Л.С. Выготского и В.А. Сухомлинского о роли искусства в развитии ребёнка сегодня получают новое прочтение с учётом данных когнитивных наук и социокультурных исследований. В данной работе структурированно изложены психологические основания эстетического восприятия, описана педагогическая модель его формирования, а также предложена методическая система, ориентированная на использование возможностей китайского народного искусства в детских художественных школах (ДХШ).

1. Многоуровневая структура эстетического восприятия

Эстетическое восприятие представляет собой многоуровневый процесс, включающий, по меньшей мере, три взаимосвязанных уровня: сенсорный, эмоциональный и когнитивно-ценностный. Их согласованная работа обеспечивает переход от биологической чувствительности к культурному осмыслению и социально ответственной практике.

Сенсорный уровень фиксирует первичную информацию о форме, цвете, фактуре, ритме. В детском возрасте он связан с развитием зрительно-пространственного анализа, слухо-зрительных соответствий, тонкой моторики. Педагогически значимо направлять внимание учащихся на наблюдение закономерностей (симметрия, повтор, контраст, нюанс), тренировать способность выделять структурные элементы изобразительного языка.

Эмоциональный уровень задаёт валентность переживания — удовольствие, удивление, сочувствие, тревогу. Эмоции иницируют интерес, удерживают внимание и становятся «мостом» к смыслу. Образовательные практики, усиливающие эмоциональную вовлечённость (диалог с картиной, музыкально-визуальные ассоциа-

ции, телесные практики), повышают вероятность перехода к рефлексии.

Когнитивно-ценностный уровень обеспечивает интерпретацию образа, соотнесение увиденного с культурными кодами и личным опытом. Здесь формируются оценочные суждения, развивается критическое мышление, складывается эстетическая позиция — как личностная, так и гражданская.

1.1. Нейропсихологические и социокультурные основания

Современная нейропсихология показывает, что восприятие искусства вовлекает распределённые нейронные сети: зрительную кору, лимбические структуры, префронтальные области. Эмоциональная реакция часто предшествует рациональной оценке и направляет её. Социокультурный подход дополняет картину, объясняя, почему один и тот же образ по-разному воспринимается представителями разных культур: на интерпретацию воздействуют образовательная среда, культурный капитал семьи, медиасреда. Таким образом, эффективное эстетическое воспитание требует синтеза телесно-сенсорного опыта и культурной герменевтики.

2. Педагогические модели формирования эстетического восприятия

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной педагогики позволяет выделить четыре комплементарные модели, которые практически реализуемы в ДХШ и общеобразовательной школе.

2.1. Четырёхступенчатая модель «восприятие — эмоция — познание — творчество»

- Восприятие: направленное наблюдение, визуальная грамота, словарь формы и цвета; упражнения «слепое» и контурное рисование, наблюдение в природе, быстрые этюды.
- Эмоция: эмпатийные задания — иллюстрирование поэтического текста, музыкально-визуальные соответствия, обсуждение личных ассоциаций.
- Познание: критический визуальный анализ, сравнение стилей, деконструкция рекламных символов, введение историко-культурного контекста.
- Творчество: проектная деятельность — настенные росписи, инсталляции для школьного сообщества, мини-выставки.

2.2. Диалоговая и проблемная модели

Диалоговая модель опирается на сократический метод: учитель задаёт открытые вопросы, побуждая ученика самостоятельно выстраивать интерпретацию. Проблемная модель строится вокруг творческих задач

с неопределённым результатом (open-ended tasks), развивая дивергентное мышление.

2.3. Интегративная цифровая модель (AR/VR)

Технологии дополненной и виртуальной реальности позволяют углублять вовлечённость и кроссмодальные связи, однако требуют педагога-модератора, который удерживает баланс между эффектом присутствия и созерцательной глубиной. Цифровые инструменты должны дополнять, а не подменять художественный опыт.

3. Эстетическое восприятие и развитие личности

Эстетическое развитие взаимодействует с нравственным, гражданским и креативным развитием. Эмпатия, возникающая при соприкосновении с искусством, становится предпосылкой морального выбора; совместные художественные практики формируют чувство общности и ответственности; креативная трансформация опыта укрепляет устойчивость личности.

3.1. Эмоциональная эмпатия и моральное суждение

Переживание образа активирует эмоциональные схемы, которые затем осмысливаются в категориях «справедливого/несправедливого», «прекрасного/безобразного». В этом смысле эстетическое переживание выступает «эмоциональной репетицией» нравственного понимания.

3.2. Креативность и субъектность

Усвоение художественных форм расширяет репертуар средств самовыражения, повышает самостоятельность и способность к неординарным решениям. Особенно ярко это проявляется в проектной деятельности и художественных коллаборациях.

4. Роль учителя: от медиатора к дизайнеру образовательной среды

Роль учителя выходит за рамки трансляции знаний. Он конструирует среду, где сенсорное, эмоциональное и когнитивное переживание соединяются. Практически это означает: 1) планирование мультимодальных заданий; 2) ведение диалога, который стимулирует интерпретацию; 3) фасилитацию проектной работы; 4) осмысленную интеграцию цифровых средств.

4.1. Пример сценария урока (70 минут)

Этап 1. Разогрев восприятия (10 мин): визуальные этюды по цвету и ритму.

Этап 2. Эмоциональное погружение (15 мин): музыкально-визуальные ассоциации.

Этап 3. Когнитивный анализ (20 мин): разбор композиции выбранного произведения, обсуждение символики.

Этап 4. Творческая практика (20 мин): создание вариации мотива разными материалами.

Этап 5. Рефлексия (5 мин): короткая письменная заметка об идее и эмоциях.

5. Методическая система для ДХШ: возможности китайского народного искусства

Китайское народное искусство обладает высоким педагогическим потенциалом благодаря ясной символике, развитому орнаментальному мышлению и гармонии формы и функции. Предлагаемая система строится как последовательность модулей, объединённых общими целями и критериями оценивания.

5.1. Модуль 1. Вырезки из бумаги (剪纸)

Цели: развитие чувства ритма, симметрии, силуэта; освоение символов (рыба, лотос, феникс). Задания: симметричная вырезка, орнаментальная полоса, сюжетная композиция. Связь с воспитанием: аккуратность, терпение, уважение к традиции.

5.2. Модуль 2. Синий-белый фарфор (青花瓷)

Цели: гармония орнамента и формы; работа с ограниченной палитрой. Задания: разработка бордюра, медальона, орнамента для «вазы» на бумаге; роспись на керамике (по возможности).

5.3. Модуль 3. Живопись тушью (国画)

Цели: выразительность линии и пятна; понимание пустоты как композиционного ресурса. Задания: «бамбук одной кистью», «лотос», «птица на ветке»; вариации фактурных мазков.

5.4. Модуль 4. Каллиграфия (书法)

Цели: ритм, пластика линии, моторный контроль; связь знака и образа. Задания: базовые элементы (点、横、竖、撇、捺), написание иероглифов с эстетическим комментарием.

5.5. Карта соответствий «модуль — компетенции — задания — оценивание» (Таб. 1.)

6. Критерии оценивания работ учащихся

Оценивание должно учитывать не только технические навыки, но и художественно-образный уровень, композиционную целостность, цветовое решение, креативность, культурно-символический аспект и личностную динамику. Ниже представлена укрупнённая рубрика. (Таб. 2.)

7. Проект эмпирической проверки эффективности модели

Дизайн: квази-эксперимент с контрольной и экспериментальной группами (6–7 классы ДХШ, по 2 класса

Таблица 1.

Модуль	Ключевые компетенции	Пример заданий	Критерии оценивания
剪纸 бумажные вырезки (или китайское искусство вырезок из бумаги)	Ритм, симметрия, силуэт	Симметричная вырезка; орнаментальная полоса	Целостность композиции; аккуратность; символика
青花瓷 сине-белый фарфор	Орнаментальное мышление, ограниченная палитра	Бордюр; медальон; «ваза» на бумаге	Гармония цвета; соразмерность формы и орнамента
国画 гошуа (традиционная китайская живопись тушью и красками на бумаге/шёлке)	Линия, пятно, пустота	Бамбук; лотос; птица; фактуры	Выразительность штриха; баланс пустоты и заполненности
书法 каллиграфия	Ритм линии, моторный контроль	Базовые элементы; иероглифы	Пластика линии; устойчивость ритма; чистота исполнения

Таблица 2.

Критерий	Показатели	Высокий	Средний	Низкий
Художественный образ	Замысел, выразительность	Идея ясна, сильное воздействие	Замысел частично выражен	Замысел не прослеживается
Композиция	Целостность, баланс	Цельная, уравновешенная	Частичный дисбаланс	Фрагментарная, дисгармоничная
Цвет	Гармония, соответствие теме	Гармонично и осмысленно	Частично оправданно	Хаотично, не соответствует
Техника	Владение материалом	Уверенное	Непостоянное	С большими ошибками
Креативность	Оригинальность	Самобытное решение	Элементы шаблона	Шаблонное исполнение
Символика	Китайские мотивы	Осознанно и уместно	Эпизодично	Отсутствует/неверно

в каждой группе, $N \approx 60-80$). Продолжительность — 12 недель. Вмешательство — реализация модулей 5.1–5.4 в экспериментальной группе; в контрольной — традиционные занятия.

Измерения: до/после — тест композиционной грамотности, рубрика эстетической компетентности, опросник эмпатии, анализ портфолио. Дополнительно — экспертная оценка работ (3 независимых эксперта).

Ожидаемые результаты: статистически значимый прирост по критериям «композиция», «символика», «креативность» в экспериментальной группе; устойчивость эффекта в отсроченном тестировании (через 6 недель).

8. Ограничения и риски внедрения

1) Технизм и подмена художественного опыта тех-

нологическим эффектом; 2) культурная поверхностность при формальном использовании символики; 3) неравенство ресурсов школ; 4) риск культурной апроприации. Для минимизации рисков необходимы педагогическая рефлексия, межкультурный диалог, работа с локальными сообществами и поэтапная подготовка педагогов.

Заключение

Предложенная модель эстетического воспитания, объединяющая многоуровневое понимание восприятия и модульную систему на материале китайского народного искусства, обеспечивает целостное развитие учащихся: от сенсорной чувствительности — к эмоциональной эмпатии, критическому осмыслению и творческому действию. Практическая реализация требует методической поддержки учителей, продуманной системы оценивания и этически выверенной культурной интеграции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузин В.С. Психология живописи. — М.: ОНИКС, 2005. — 303 с.
2. Ломов С.П. Дидактика художественного образования. — М.: Педагогическая академия, 2010. — 103 с.
3. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. — М.: АГАР, 1998. — 252 с.
4. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. — М.: Академический проект, 2007. — 208 с.
5. Arnheim R. Visual Thinking. — Berkeley: University of California Press, 1969. — 345 p.
6. Damasio A. The Feeling of What Happens. — New York: Harcourt Brace, 1999. — 386 p.
7. Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984. — 613 p.
8. Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. — New York: Harper & Row, 1990. — 303 p.
9. Chatterjee A., Vartanian O. Neuroscience of aesthetics // Annals of the New York Academy of Sciences. — 2016. — Vol. 1369, № 1. — P. 172–194.
10. Freedberg D., Gallese V. Motion, emotion and empathy in aesthetic experience // Trends in Cognitive Sciences. — 2007. — Vol. 11(5). — P. 197–203.
11. Zeki S. Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. — Oxford: Oxford University Press, 2004. — 288 p.
12. Winner E., Goldstein T.R., Vincent-Lancrin S. Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education. — Paris: OECD Publishing, 2013. — 200 p.

© Цзя Сюань (1184496643@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»