

РАЗДЕЛ IV. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

PART IV. SOCIOLOGY OF CULTURE

Культурно-антропологические исследования. 2025. № 1
Culture and anthropology research journal. 2025. № 1

Научная статья
УДК 316.6 + 371

Художественные таланты детей и подростков: воспитание этических и эстетических чувств через наследие русской культуры

Павленко Татьяна Владимировна¹

¹Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье анализируется проблема формирования этического и эстетического отношения личности к миру в творческой художественной среде. Данное направление исследований особенно актуально в современном изменяющемся мире. Особое место занимает устное народное творчество (русские народные сказки).

Переосмысление культурного наследия России, которое богато этическим и эстетическим образовательным потенциалом, является содержательной частью образовательного пространства Детской академии художественного творчества и дизайна.

В процессе реализации социально значимых художественных проектов появляется возможность формировать не только навыки традиционной академической живописи и рисунка, но и современные умения, которые включают анимацию, художественный дизайн и т. д.

В статье представлены результаты включения в такие значимые социально-художественные проекты, как *региональный проект «300 лет до Новосибирска»* и *«География семейных традиций в сказках народов России»*.

В итоге обосновано, что включенность в социально значимые художественные проекты способствует погружению в исторический контекст эпохи, развитию знаний об истории родного города, его искусстве и культуре.

Ключевые слова: исторический контекст эпохи; социально-художественные проекты; сохранение создаваемых художественных ценностей; становление художественной культуры личности; эстетическое сознание личности; процесс художественно-творческой деятельности; целенаправленное творчество.

Для цитирования: Павленко Т. В. Художественные таланты детей и подростков: воспитание этических и эстетических чувств через наследие русской культуры // Культурно-антропологические исследования. – 2025. – № 1. – С. 62–73.

Artistic Talents of Children and Teenagers: Fostering Ethical and Aesthetic Feelings through the Heritage of Russian Culture

Tatyana V. Pavlenko¹

¹Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article analyzes the problem of the formation of an ethical and ethetic attitude of a personality to the world in a creative artistic environment. This area of research is especially relevant in today's changing world. Oral folk art (Russian folk tales) occupies a special place.

Rethinking the cultural heritage of Russia, which is rich in ethical and aesthetic educational potential, is a meaningful part of the educational space of the Children's Academy of Artistic Creativity and Design.

In the process of implementing socially significant art projects, it becomes possible to form not only the skills of traditional academic painting and drawing, but also modern ones, which include animation, art design, etc.

The article presents the results of inclusion in such significant socio-artistic projects as the regional project "300 years to Novosibirsk" and "Geography of family Traditions in Russia fairy tales of the peoples of Russia".

As a result, it is proved that involvement in socially significant art projects contributes to immersion in the historical context of the era, the development of knowledge about the history of the hometown, its art and culture.

Keywords: preservation of created artistic values; formation of artistic culture of the individual; aesthetic consciousness of the individual; the process of artistic and creative activity; purposeful creativity.

For citation: Pavlenko T. V. Artistic talents of children and teenagers: fostering ethical and aesthetic feelings through the heritage of Russian culture. *Culture and anthropology research journal*, 2025, no. 1, pp. 62–73. (In Russ.)

Введение. Воспитание детей и подростков в творческой художественной среде понимается как развитие их эстетического отношения к миру и развитие творческих способностей. Данное направление исследований особенно актуально в современном изменяющемся мире. Особое место здесь занимает устное народное творчество – сказки народов России.

Как отмечалось нами ранее [1], художественная культура представляет собой [2; 3; 4] особую область культуры, направленную на образно-творческое воспроизведение природы, общества и жизнедеятельности людей средствами народной художественной культуры и профессионального искусства. Ведущей же функцией художественной культуры является обеспечение сохранения создаваемых художественных ценностей, их передачи от одного поколения к другому.

Проблемы формирования этической и эстетической культуры современной личности в настоящее время существенны и актуальны. В различном контексте данные вопросы анализируются исследователями и в научной литературе.

Так, в исследовании [5; 6] о культурном сотрудничестве со странами Шри-Ланки актуализируются вопросы такого преподавания русского языка, которое бы обязательно учитывало культурные, образовательные особенности

страны. Направленность на родную культуру способствует решению проблем развития гражданского образования в условиях глобализирующегося социума [7; 8], воспитанию активных и ответственных граждан своей страны [9; 10], приобщает к культурному наследию в рамках специально-организованной художественной практики [11], сохранению национальных/региональных традиций [12], активной вовлеченности молодежи [13].

Переосмысление культурного наследия России, которое богато этическим и эстетическим образовательным потенциалом, является содержательной частью образовательного пространства Детской академии художественного творчества и дизайна (далее ДАХТиД) [14].

Методология. Детская академия художественного творчества и дизайна была создана на базе Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета в 2017 году как часть непрерывного художественного образования. Ее целью является создание образовательной среды для развития творческих способностей детей в возрасте 7–18 лет. Творческая образовательная среда ДАХТиД позволяет детям получать яркие впечатления и воплощать их в своих работах, приобретать разнообразный опыт художественной деятельности и применять творческий потенциал в повседневной жизни. Художественная деятельность способствует развитию интеллектуальных, вербальных и творческих способностей, включая пространственное воображение и проектное образное мышление.

Разработка инновационной системы непрерывного профессионально-ориентированного обучения, которая повышает качество художественного образования и начального педагогического образования, строится на сохранении и передаче культурных ценностей России в целом и регионального компонента в частности.

Результаты исследования. ДАХТиД, в отличие от других художественных школ и студий, предлагает интегративную форму занятий, которая включает в себя учебную и развивающую части. Учебная часть охватывает такие аспекты, как графика, живопись, композиция, прикладное искусство и ремесла, песочная анимация и т. д. В свою очередь, развивающая часть направлена на развитие дивергентного, образного, ассоциативного, креативного и саногенного мышления с помощью логических и креативных тестов и заданий, игр, творческих квестов и тренингов, направленных на развитие креативности и пространственного воображения [4]. Также особенной составляющей становятся воспитательные мероприятия, где есть возможность показать то, что ребята создали. Ведь профильная часть деятельности для художника-творца – это выход на зрителя. Такими мероприятиями становятся: интерактивная выставка с приглашением гостей, премьеры фильма, арт-гостиная и т. д.

ДАХТиД реализует комплекс образовательных проектов помимо основной образовательной программы «Развитие творческих способностей детей и подростков: ступени художественного творчества». Содержание и структура интегрированных модулей разработаны в соответствии с принципом преемственности по возрастам и уровням подготовки и возможностью добавлять

интересные проекты, которые разрабатываются совместно с партнерами ДАХ-ТиД [2].

В процессе реализации проектов воспитанники оттачивают не только навыки академической живописи и рисунка, но и современные, которые включают анимацию, художественный дизайн и т. д. Это поддерживает устойчивый интерес к продолжению обучения творческим профессиям. Что в дальнейшем даст грамотных специалистов в области культуры и искусства.

Региональный проект «300 лет до Новосибирска». Одним из таких проектов стал региональный проект «300 лет до Новосибирска», созданный совместно с МАУК «Музей Новосибирска».

Он направлен на развитие знаний об истории города, искусстве и культуре, элементарных навыков в области изобразительного искусства, прикладного искусства и ремесел, а также синтетических искусств. Погружение в исторический контекст эпохи становится важным подспорьем для фактически верного отражения истории в художественных работах.

Воспитанники погрузились в атмосферу села Кривошеково, которое стало колыбелью будущего города Новосибирска. Они узнали о жителях села: староста, купец, пряха, писарь, ткачиха и др., посмотрели старые фотографии, увидели одежду, в которой обычно ходили жители села, узнали, чем они занимались, а также услышали истории, легенды и сказки из жизни села (рис. 1). Результатом стали нарисованные образы этих селян на карточках к настольной игре (рис. 2, рис. 3). Отражение исторических реалий в художественном творчестве достаточно обширно и требует внимательного отношения к себе, так как именно художественное творчество в разных проявлениях формирует образ времени и места у зрителя. Из-за неверного отражения костюма, предметов труда и быта, жилища или внешней среды может создаваться неверная картина действительности, которая отрицательным образом сказывается на восприятии родной истории, формировании патриотического восприятия родины. Чтобы ребята смогли разработать эти образы, помимо исторических сведений были проведены занятия по рисунку фигуры человека, портрету (рис. 4). Также проведен мастер-класс по работе с акварелью. Яркое событие в финале – совместная игра преподавателей, сотрудников музея и воспитанников в созданную настольную игру.

Проект «География семейных традиций в сказках народов России». Еще одним знаковым проектом стал проект «География семейных традиций в сказках народов России» (грант выигран АНО «Межрегиональный центр творческого развития и популяризации ремесел „Семейные традиции“», поддержан Президентским фондом Культурных инициатив, совместно с музеем ватной игрушки г. Москва).

Участники проекта – 6 регионов России: г. Москва, г. Краснодар, г. Новосибирск, г. Кострома, г. Красный Кут (Саратовская область), поселок Ивня (Белгородская область).

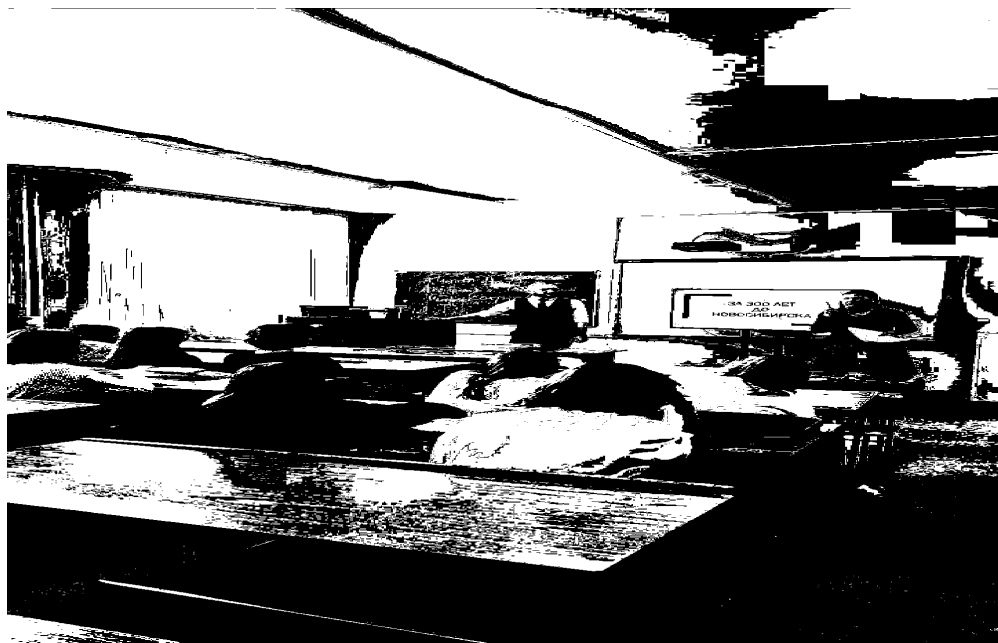

Рис. 1. Погружение в историю с сотрудниками музея

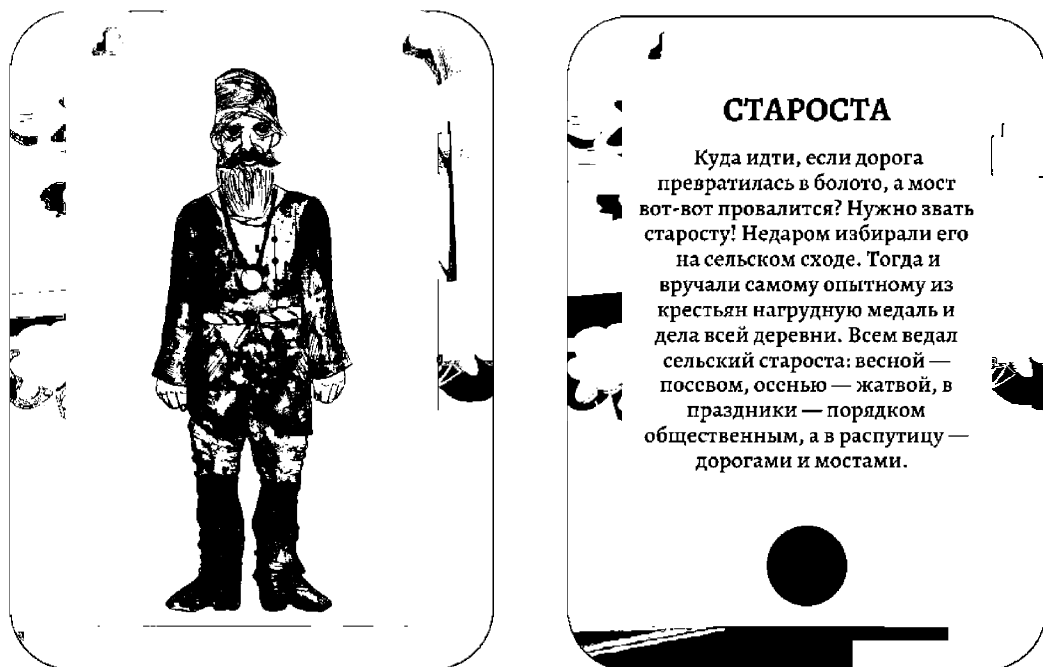

Рис. 2. Карточка к игре «300 лет до Новосибирска», староста

ПРЯНИЧНИЦА

Нельзя представить народные гуляния без сладостей, особое место среди которых занимает пряник. С маслом и мёдом, прослоенные и начиненные вареньем угощения с давних пор славили тех хозяек, которые без зазрения совести могли назвать себя пряничницами. Пекли пряники с помощью пряничных досок, — деревянных форм, которые были украшены различными орнаментами и рисунками.

Рис. 3. Карточка к игре «300 лет до Новосибирска», пряничница

Рис. 4. Разработка образа жителя села Кривощекново

Новосибирск в проекте представляет команда ДАХТиД. В результате реализации проекта проходит большая работа по созданию театрализованных постановок по мотивам сказок России: «Мухина свадьба», «Курочка Ряба», «Сказ о богатыре и чуде молочном», «Гуси-лебеди», «Пастушья дудочка» и др. Важным становится проведение семейных гостиных, на которых представляются эти спектакли, а также мастер-классов по созданию ватных игрушек по мотивам образов сказок (рис. 5). На гостиной воспитанники общаются со своими родителями, разбирают ключевые моменты сказок, обращая внимание на традиции, в них заложенные.

Исследовательский интерес реализован в региональном компоненте, который предполагает поиск сказок местности, на которой проживают участники. Мы ищем сказки народов Сибири: «Баяшка» – о духе Леса земли Сибирской, «Два брата» – о богатырях с берегов реки Обь, «Ячменное зерно» – о синице, спасшей народы Алтая, «Отчего волк на луну воет» – о любви и преданности. Первой сказкой стала «Жена Хордея». Творческий аспект проявляется и в выборе подачи материала. Вместо спектакля мы выбрали фильм и создали киносказку. Помимо съемок у ребят прошла большая подготовительная работа по созданию сценария, актерской работы, созданию иллюстраций к сказке, которые стали ключевыми в фильме. Радость просмотра премьерной работы вместе с родителями нивелировала ошибки и недочеты созданного фильма (рис. 6, 7). Первый опыт, первый фильм дадут большой задел на работу над следующими киносказками.

Рис. 5. Мастер-класс с родителями. Ватная игрушка «Сказочный домик»

Рис. 6. Просмотр киносказки «Жена Хордея»

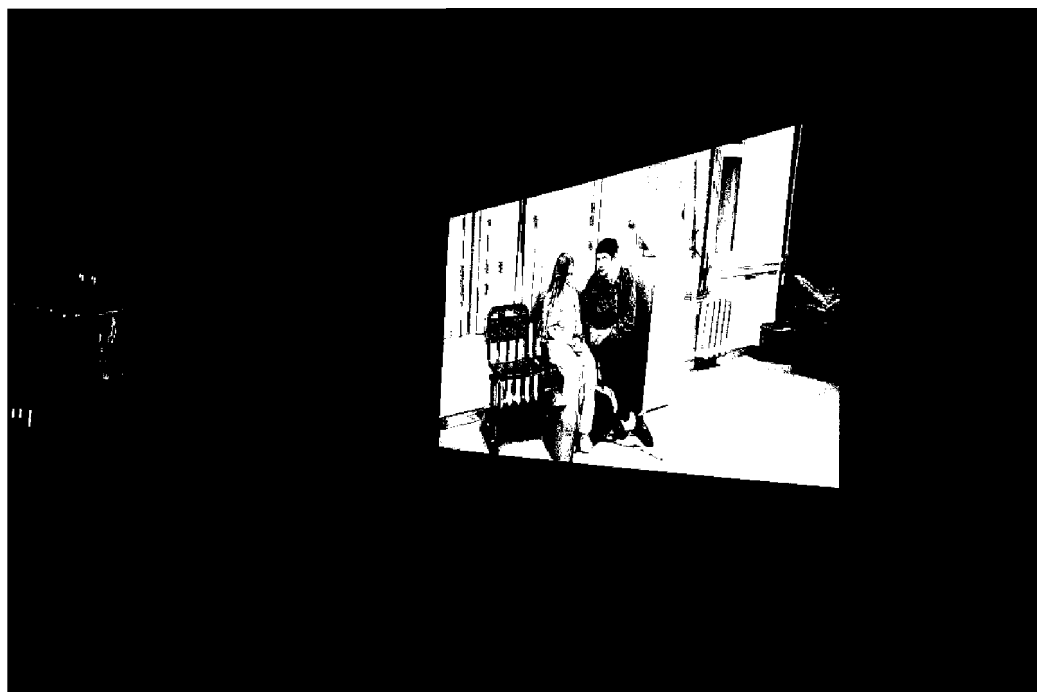

Рис. 7. Кадр из киносказки «Жена Хордея»

Изготовление ватных игрушек позволяет ученикам не только создавать трехмерные объекты, но и решать философские задачи. Смыслы, заложенные в сказках, наполняют духовную часть эмоционального интеллекта воспитанников.

Сказки учат выражать свое мнение и отношение к искусству, культуре и окружающему миру. Кроме того, они помогают найти свое место не только в мире искусства, но и в повседневной жизни, так как модели поведения, заложенные в сказках, помогают быстрее находить решения в сложных жизненных ситуациях, в школе, в отношениях со сверстниками и родителями.

Познание мира через сказку поощряет к исследованию, эксперименту, протесту, отвержению, доказательству, оправданию и раскрытию своих личностных особенностей, которые могли бы определить их творческое развитие и профессиональный рост. К сожалению, карьера в области искусства и дизайна сопряжена с некоторыми кризисными периодами. Поэтому одной из целей данных образовательных мероприятий является приобретение учащимися навыков решения проблем, которые могли бы помочь им преодолеть кризисы в их будущей карьере.

Большое внимание уделяется развитию коммуникативных навыков детей и подростков и их сотрудничеству с наставниками (преподавателями, партнерами проектов – сотрудниками музеев, художниками, дизайнерами, родителями, а также студентами старших курсов, обучающимися в институте искусств).

Подобные проекты учат воспитанников:

- делиться своими идеями, опытом и воображением в рисунках и живописных картинах, используя фломастеры, мелки, цветные карандаши, акварель и гуашь;
- при создании поделок работать с бумагой, текстилем, фоамираном и природными объектами, сочетать текстуры и материалы, а также компоновать предметы;
- лепить и моделировать, создавать трехмерные объекты и организовывать пространство произведений искусства;
- создавать фильмы – сочетать полученные знания во временных и синтетических видах искусств, вдохновлять на создание новых образов.

ДАХТиД предлагает увлекательный эмоционально окрашенный учебный процесс, который способствует воспитанию этических и эстетических чувств и художественных талантов у детей и подростков через великое наследие русской культуры.

Заключение. В заключение подведем некоторые итоги проведенного анализа проблемы формирования этического и эстетического отношения личности к миру в творческой художественной среде. Отметим, что данное направление исследований особенно актуально в современном изменяющемся мире. Особое место здесь занимает устное народное творчество (русские народные сказки).

Важно подчеркнуть, что переосмысление культурного наследия России, которое богато этическим и эстетическим образовательным потенциалом,

является содержательной частью образовательного пространства Детской академии художественного творчества и дизайна.

В процессе реализации социально значимых художественных проектов появляется возможность формировать не только навыки традиционной академической живописи и рисунка, но и современные умения, которые включают анимацию, художественный дизайн и т. д. Этому способствуют, как показано было выше, результаты включения в такие значимые социально-художественные проекты, как региональный проект «300 лет до Новосибирска» и «География семейных традиций в сказках народов России».

В итоге отметим, что включенность в социально значимые художественные проекты способствует погружению в исторический контекст эпохи, развитию знаний об истории родного города, его искусстве и культуре.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. **Павленко Т. В.** Культура художественно-эстетической деятельности в контексте проблемы формирования художественно-творческих навыков личности // Культурно-антропологические исследования. – 2024. – № 1. – С. 25–37.
2. Культура и культурология: словарь / под ред. А. И. Кравченко. – М., 2003.
3. **Викторов В. В.** Культурология: учебное пособие. – М.: Экзамен, 2002. – 544 с.
4. **Кравченко А. И.** Культурология. – М.: Академический проспект, 2003. – 496 с.
5. **Ильина Е. А., Хрисанова Е. Г., Никитина А. В., Данилова Е. А., Ильина С. В.** Анализ и оценка эффективности организационного и методического сопровождения образовательной деятельности на русском языке в системе образования Шри-Ланки // Science for Education Today. – 2024. – Т. 14, № 6. – С. 258–275. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2406.11>
6. **Little A. W.** Development, Education and Learning in Sri Lanka: An international research journey. – London: UCL Press, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14324/111.9781800081550>
7. **Еникеева И. И., Юлбаев Р. З., Абдрахманова Ф. Р., Мусифуллин С. Р.** Особенности формирования гражданской идентичности и субъектности студенческой молодежи педагогического вуза // Science for Education Today. – 2024. – № 6. – С. 276–298. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2406.12>
8. **Хагуров Т. А., Хагурова Н. Е.** Воспитательная работа с молодёжью в современных условиях: актуальные вызовы, стратегии, технологии // Народное образование. – 2023. – № 1. – С. 39–48. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53767647>
9. **Васильева С. В., Микляева А. В.** Социально-психологические предпосылки конструктивного патриотизма подростков и молодежи: систематический обзор эмпирических исследований // Science for Education Today. – 2024. – № 1. – С. 55–79. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.03>
10. **Birdwell J., Scott R., Horley E.** Active citizenship, education and service learning // Education, Citizenship and Social. – 2023. – Vol. 8. – P. 185–199. DOI: <https://doi.org/10.1177/1746197913483683>
11. **Соколов М. В., Кучеревская М. О., Шалапин О. В., Кобачевская С. М.** Воспитание гражданских ценностных ориентаций современной молодежи: оценка влияния специально организованной художественной практики международного пленэра // Science for Education Today. – 2024. – № 5. – С. 76–95. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.04>
12. **Жукова Т. А., Богословский В. И., Дроботенко Ю. Б., Дюжакова М. В., Джурицкий А. Н.** Региональные особенности подготовки педагогов к профессиональной деятельности в системе образования поликультурных регионов: обоснование прогностической модели // Science for Education Today. – 2024. – № 4. – С. 143–170. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.07>
13. **Спирина В. И., Белоус Ю. А., Спирина М. Л., Белоус О. В.** Оценка социальных и личностных проявлений подростков, увлеченных молодежной субкультурой // Science for Education Today. – 2024. – № 4. – С. 171–189. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.08>

14. Павленко Т. В., Лисецкая Е. В., Рубцова Л. В. Подготовка студентов к организации деятельности детской академии художественного творчества и дизайна: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019. – 117 с.

REFERENCES

1. Pavlenko T. V. Culture of artistic and aesthetic activity in the context of the problem of formation of artistic and creative skills of a person. *Culture and anthropology research journal*, 2024, no. 1, pp. 25–37. (In Russian)
2. Culture and Cultural Studies: A dictionary / Edited by A. I. Kravchenko. Moscow, 2003. (In Russian)
3. Viktorov V. V. Culturology. Moscow: Exam, 2002, 544 p. (In Russian)
4. Kravchenko A. I. Culturology. Moscow: Akademicheskiy Prospekt, 2003, 496 p. (In Russian)
5. Ilyina E. A., Khrisanova E. G., Nikinina A. V., Danilova E. A., Ilina S. V. Analysis and evaluation of the effectiveness of organizational and instructional guidance of teaching and learning in Russian within the Sri Lankan education system. *Science for Education Today*, 2024, vol. 14, no. 6, pp. 258–275. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2406.11> (In Russian)
6. Little A. W. Development, Education and Learning in Sri Lanka: An international research journey. London: UCL Press, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14324/111.9781800081550> (In English)
7. Enikeeva I. I., Iulbaev R. Z., Abdrakhmanova F. R., Musifullin S. R. Specifics of the formation of pedagogical university students' civic identity and subjectivity. *Science for Education Today*, 2024, vol. 14, no. 6, pp. 276–298. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2406.12> (In Russian)
8. Khagurov T. A., Khagurova N. E. Educational work with young people in modern conditions: Current challenges, strategies, technologies. *National Education*, 2023, no. 1, pp. 39–48. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53767647> (In Russian)
9. Vasileva S. V., Miklyaeva A. V. Socio-psychological prerequisites for constructive patriotism of adolescents and youth: A systematic review of empirical research. *Science for Education Today*, 2024, no. 1, pp. 55–79. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.03> (In Russian)
10. Birdwell J., Scott R., Horley E. Active citizenship, education and service learning. *Education, Citizenship and Social*, 2023, vol. 8, pp. 185–199. DOI: <https://doi.org/10.1177/1746197913483683> (In English)
11. Sokolov M. V., Kucherevskaya M. O., Shalyapin O. V., Kobacheuskaya S. M. Shaping civic values of modern youth: Evaluating the influence of the international plein air as a specially organized artistic practice. *Science for Education Today*, 2024, no. 5, pp. 76–95. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2405.04> (In Russian)
12. Zhukova T. A., Bogoslovskiy V. I., Drobotenko Y. B., Dyuzhakova M. V., Dzhurinsky A. N. Regional peculiarities of training teachers for education systems of multicultural regions: Substantiation of the forecasting model. *Science for Education Today*, 2024, no. 4, pp. 143–170. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.07> (In Russian)
13. Spirina V. I., Belous J. A., Spirina M. L., Belous O. V. Assessment of social and personal manifestations of adolescents interested in youth subculture. *Science for Education Today*, 2024, no. 4, pp. 171–189. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.08> (In Russian)
14. Pavlenko T. V., Lisetskaya E. V., Rubtsova L. V. Preparation of students for organizing the activities of the Children's Academy of Artistic creativity and design: educational and methodical manual. Novosibirsk, 2019, 117 p. (In Russian)

Информация об авторах

Павленко Татьяна Владимировна, руководитель ДАХТиД, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, ORCID <http://orcid.org/0009-0004-5802-4264>, tvpavlenko@mail.ru

Information about the author

Pavlenko Tatyana Vladimirovna, Head of DAHTiD, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, ORCID <http://orcid.org/0009-0004-5802-4264>, typavlenko@mail.ru

Поступила: 00.00.2025

Received: 00.00.2025

Одобрена после рецензирования: 00.00.2025

Approved after peer review: 00.00.2025

Принята к публикации: 00.00.2025

Accepted for publication: 00.00.2025