

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ НА УРОКАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Ашурова Малохат Нурали кизи

E-mail: malohata121@gmail.com Тел.: +998 94 999 42 32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.23312854>

Annotatsiya. Maqolada badiiy kulolchilik darslarida art-terapiya unsurlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirish imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Tadqiqotning maqsadi loy bilan ishlash jarayonini nafaqat texnologik ko'nikmalarni egallash vositasi, balki hissiy ifoda va ijodiy tafakkurni rivojlantirish usuli sifatida qo'llashga imkon beradigan pedagogik modelni ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, qiyosiy tahlil, pedagogik modellashtirish va dars mazmunini kontent-tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Natijada besh bosqichli dars modeli, ijodiy qobiliyatning ravonlik, moslashuvchanlik, originallik va batafsillik komponentlariga mos art-terapevtik usullar tizimi hamda baholash mezonlari ishlab chiqildi. Art-terapiya unsurlari xavfsiz ijodiy muhit yaratishi, xatodan qo'rqishni kamaytirishi va o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirishi asoslandi. Maqola konseptual xarakterga ega bo'lib, modelning empirik sinovi keyingi tadqiqot yo'nalishi sifatida belgilandi.

Kalit so'zlar: badiiy kulolchilik, art-terapiya, ijodiy qobiliyat, loy bilan ishlash, hissiy ifoda, refleksiya, tasviriy san'at ta'limi, pedagogik model.

Аннотация. В статье теоретически обосновываются возможности активизации творческих способностей учащихся на уроках художественной керамики посредством элементов арт-терапии. Цель исследования — разработать педагогическую модель урока, в которой работа с глиной используется не только для освоения технологических навыков, но и как способ эмоционального самовыражения и развития творческого мышления.

Применены теоретический анализ научной литературы, сравнительный анализ, педагогическое моделирование и контент-анализ содержания занятий. В результате разработаны пятиэтапная модель урока, система арт-терапевтических приёмов, соотнесённых с компонентами творческих способностей (беглость, гибкость, оригинальность, разработанность), и критерии оценивания. Показано, что элементы арт-терапии создают безопасную творческую среду, снижают страх ошибки и повышают внутреннюю мотивацию учащихся. Статья носит концептуальный характер; эмпирическая проверка модели определена как направление дальнейших исследований.

Ключевые слова: художественная керамика, арт-терапия, творческие способности, работа с глиной, эмоциональное самовыражение, рефлексия, обучение изобразительному искусству, педагогическая модель.

Annotation. The article provides a theoretical justification for activating students' creative abilities in artistic pottery lessons through elements of art therapy. The aim of the study is to develop a pedagogical lesson model in which working with clay serves not only for mastering technical skills but also as a means of emotional self-expression and the development of creative

thinking. The research employs theoretical analysis of scholarly literature, comparative analysis, pedagogical modelling and content analysis of lesson structure. As a result, a five-stage lesson model, a system of art-therapy techniques aligned with the components of creativity (fluency, flexibility, originality, elaboration) and assessment criteria were developed. It is argued that art-therapy elements create a safe creative environment, reduce fear of mistakes and strengthen students' intrinsic motivation. The article is conceptual in nature; empirical testing of the model is identified as a direction for further research.

Keywords: artistic pottery, art therapy, creative abilities, clay work, emotional expression, reflection, art education, pedagogical model.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из приоритетных задач современного образования является воспитание личности, которая не только владеет знаниями, но и способна мыслить самостоятельно, подходить к делу творчески и сохранять эмоциональную устойчивость. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» закладывает правовую основу образовательной политики, ориентированной на развитие интеллектуальных и творческих возможностей человека [1].

В этом контексте предметы изобразительного и прикладного искусства занимают особое место в становлении личности школьника.

Художественная керамика — один из древнейших видов народного прикладного искусства. На занятиях она развивает у учащихся пространственное воображение, мелкую моторику, трудолюбие и уважение к национальному культурному наследию. Вместе с тем на практике уроки керамики нередко строятся на копировании готового образца и механическом освоении технологической последовательности. Личный эмоциональный опыт ребёнка, свобода выбора и осмысление собственной работы отходят на второй план. В итоге изделия получаются технически верными, но лишёнными индивидуального выражения, а страх допустить ошибку подавляет творческую инициативу.

Арт-терапия представляет собой подход, при котором средствами изобразительной деятельности человек выражает чувства, осознаёт своё внутреннее состояние и обретает психологическое равновесие [3; 12; 13]. Э. Крамер подчёркивала, что сам процесс художественного творчества способен оказывать на личность позитивное влияние, и разграничивала подходы «искусство как терапия» и «арт-психотерапия» [10]. В школьных условиях уместен именно первый подход: элементы арт-терапии применяются не для лечения, а как развивающее и профилактическое средство. Глина особенно подходит для этой цели: её можно трогать, мять, переделывать, а возможность исправить ошибку создаёт у ребёнка ощущение безопасности [8; 9].

Анализ литературы показывает, что значительная часть исследований по арт-терапии носит клинический и психологический характер, тогда как педагогическая модель, систематизирующая её элементы для развития творческих способностей именно на занятиях художественной керамикой, разработана недостаточно. Этот теоретико-практический пробел определяет проблему настоящего исследования.

Цель исследования — обосновать и разработать педагогическую модель активизации творческих способностей учащихся на уроках художественной керамики с использованием элементов арт-терапии. Для достижения цели поставлены задачи: во-первых, раскрыть сущность понятий творческих способностей и арт-терапии; во-вторых, выявить педагогические возможности работы с глиной; в-третьих, разработать модель урока и систему арт-терапевтических приёмов; в-четвёртых, обосновать критерии оценки развития творческих способностей. Гипотеза исследования: если уроки художественной керамики обогатить арт-терапевтическими элементами, включающими безопасную эмоциональную среду, свободный творческий поиск и этап рефлексии, то творческие способности и внутренняя мотивация учащихся будут активизироваться эффективнее.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено в русле теоретико-аналитического подхода с элементами педагогического моделирования и носит качественный характер. В статье не ставится задача получить статистические показатели; цель состоит в том, чтобы определить содержание, структуру и условия педагогического явления на концептуальном уровне.

Методологической основой послужили системный подход, личностно ориентированное обучение и деятельностный подход.

Использовались следующие методы. Первый — теоретический анализ и синтез: изучены труды Л. С. Выготского, А. И. Копытина, К. Мальчиоди, Дж. Рубина, Д. Хенли, Л. Хинца, В. Лоуэнфельда и других авторов, посвящённые искусству, творчеству и арт-терапии [2; 3; 8; 9; 11; 12; 13]. Второй — сравнительный анализ: сопоставлены клиническое и педагогическое применение арт-терапии, а также традиционные (основанные на образце) и творчески-поисковые уроки керамики. Третий — педагогическое моделирование: на основе анализа систематизированы этапы урока, приёмы и критерии оценивания.

Четвёртый — контент-анализ структуры занятия: типичные части урока керамики (объяснение темы, показ образца, практическая работа, итоговая оценка) рассмотрены с точки зрения развития компонентов творческих способностей.

В качестве основы анализа творческих способностей приняты компоненты дивергентного мышления, выделенные Дж. Гилфордом и Э. Торрансом: беглость (количество идей), гибкость (разнообразие подходов), оригинальность (необычность идеи) и разработанность (степень проработки) [7; 15]. К ним дополнительно отнесены внутренняя мотивация и эмоциональное выражение, поскольку именно в этих сферах ожидается эффект арт-терапии [5; 14].

Модель рассчитана на учащихся 5–7 классов общеобразовательной школы (11–13 лет) и предполагает реализацию на уроках или в кружках художественной керамики. В этом возрасте усиливается критическое отношение к собственной работе, а страх «сделать плохо» может блокировать творческую активность [11], поэтому потребность в арт-терапевтических элементах особенно велика. Первичные данные посредством анкетирования или эксперимента не собирались; анализ опирался на вторичные источники,

теоретические концепции и принципы педагогической практики. Это основное ограничение исследования, оно отдельно рассматривается в разделе «Обсуждение».

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Педагогические возможности работы с глиной

Анализ выявил четыре преимущества глины с арт-терапевтической и педагогической точек зрения. Во-первых, тактильно-кинестетическое воздействие: раскатывание, надавливание и сглаживание снижают эмоциональное напряжение и сосредотачивают внимание на «здесь и сейчас». Это соответствует кинестетико-сенсорному уровню континуума экспрессивных терапий, описанному Л. Хинцем [9]. Во-вторых, обратимость: возможность изменить форму приучает воспринимать ошибку не как неудачу, а как новую возможность [8]. В-третьих, объёмность: ребёнок реализует замысел не на плоскости, а в пространстве, что активизирует пространственное и конструктивное мышление. В-четвёртых, культурный смысл: такие формы, как кувшин, чаша или пиала, связаны с национальной традицией, поэтому личное самовыражение сочетается с осознанием культурной идентичности.

Л. С. Выготский определял искусство как общественную технику чувств [2].

Согласно этой мысли, переживание, воплощённое учеником в форме из глины, вступает в диалог с окружающими: произведение превращает личное чувство в социально значимое содержание. Дж. Дьюи, трактуя искусство как опыт, подчёркивал, что его ценность заключается не только в готовом продукте, но и в самом процессе [6]. Эти положения обосновывают необходимость внимания на уроке керамики не только к результату, но и к процессу.

2. Пятиэтапная модель урока

На основе анализа предложена следующая пятиэтапная модель для урока художественной керамики продолжительностью 80 минут (или двух занятий по 40 минут).

Этап 1. Эмоциональная подготовка («знакомство с глиной», 5–7 минут). Ученики с закрытыми глазами берут кусок глины, разминают, согревают её в ладонях и одним словом называют свои ощущения. Цель — снизить тревожность и войти в процесс.

Этап 2. Ориентация на тему и мотивация (8–10 минут). Учитель раскрывает тему (например, «Праздничная чаша» или «Сосуд моего настроения»), показывает вдохновляющие образцы народной керамики, но не предлагает «единственно верного» решения.

Этап 3. Свободный творческий поиск (10–12 минут). Учащиеся лепят небольшие, не подлежащие оценке эскизы (3–5 штук). Этап развивает беглость и гибкость и снимает само понятие «ошибки».

Этап 4. Реализация выбранного замысла (30–35 минут). Ученик выбирает одну идею и воплощает её ручным способом (пластический способ, жгутовой способ, лепка из пласта), украшает поверхность орнаментом. Технологические навыки усваиваются на этом этапе с помощью учителя. Здесь развиваются оригинальность и разработанность.

Этап 5. Рефлексия и обсуждение (10–12 минут). Упражнение «Моя работа рассказывает»: ученик в трёх-четырёх предложениях говорит о своей работе, о том, что почувствовал и какая её часть важнее всего для него. Одноклассники высказываются не оценочно, а в форме «мне понравилось..., потому что...».

Для примера можно привести урок на тему «Сосуд моего настроения». На первом этапе ученики согревают глину в ладонях и словами описывают её «температуру» и «вес».

На третьем этапе каждый лепит три небольшие формы, выражающие разные настроения (радость, спокойствие, волнение). На четвёртом этапе выбирает наиболее близкое ему настроение и воплощает его в полноценном сосуде с туловом, горлом и устьем, добавляя на поверхность элементы национального орнамента. В завершение объясняет, почему сосуд получился именно таким. Такая структура объединяет в рамках одного урока технологическую, эмоциональную и речевую деятельность.

3. Система арт-терапевтических приёмов

Приёмы, соответствующие компонентам творческих способностей, обобщены в таблице 1.

Таблица 1. Арт-терапевтические приёмы и развиваемые ими компоненты

Приём	Содержание	Развиваемый компонент
«Глина с закрытыми глазами»	Создание свободной формы только на ощупь с закрытыми глазами; затем, открыв глаза, дать форме название.	Оригинальность, воображение
«Сосуд эмоции»	Выражение состояния (радость, спокойствие, тревога) через форму сосуда и фактуру поверхности.	Эмоциональное выражение, разработанность
«История сосуда»	Краткий рассказ о созданном сосуде: кому и когда он будет служить.	Беглость, речевое выражение
«Узор моей родины»	Создание собственной орнаментальной композиции по мотивам традиционных узоров (ислими, гирих).	Разработанность, культурная идентичность
«Ошибка как возможность»	Преобразование деформированного (намеренно или случайно) изделия в новую, неожиданную форму.	Гибкость, устойчивость
«Коллективная мозаика»	Сборка общего панно или большого сосуда из частей, выполненных участниками группы.	Сотрудничество, социальная компетентность

4. Критерии оценивания

Для наблюдения за развитием творческих способностей предлагается рубрика, представленная в таблице 2. Она описывает уровень развития ученика, а не делит работы на «хорошие» и «плохие».

Таблица 2. Рубрика оценки творческих способностей

Критерий	Начальный уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Беглость	Предлагает 1–2 эскиза или идеи.	Предлагает 3–4 различные идеи.	Предлагает 5 и более идей, свободно их комментирует.
Гибкость	Не отступает от образца.	Изменяет часть образца.	Способен кардинально изменить форму, способ или смысл.
Оригинальность	Повторяет готовую форму.	Добавляет в известную форму личный элемент.	Предлагает необычное, самобытное решение и смысл.
Разработанность	Форма общая, мало орнамента и деталей.	Основные детали проработаны.	Форма, поверхность и орнамент согласованы и тщательно выполнены.
Эмоциональное выражение и рефлексия	Избегает разговора о своей работе.	Кратко описывает работу.	Обоснованно объясняет чувство и замысел.

5. Педагогические условия

Для эффективной реализации модели определены следующие условия: отказ от оценивания в ходе процесса и создание безопасной творческой среды; роль учителя не контролёра, а фасилитатора (направляющего); обеспечение права ученика на личный выбор; использование готового образца лишь как источника вдохновения; достаточное время и материал для свободного поиска; соблюдение этических границ. Этическая граница состоит в том, что учитель не «ставит диагноз» по работе ученика и не пытается интерпретировать его внутренний мир, поскольку это компетенция психолога. Если в работах или поведении ученика отмечается длительное тревожное состояние, рекомендуется обратиться к школьному психологу.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты показывают, что включение элементов арт-терапии в обучение керамике — логически обоснованный путь активизации творческих способностей. Предложенная модель направлена на преодоление противоречия между технической выучкой и творческой свободой: технологические навыки сохраняются, но служат личному выражению ученика.

Это созвучно мысли В. Лоуэнфельда и У. Бриттена о том, что художественное развитие ребёнка зависит от возможности выражать свой внутренний опыт [11].

По концепции потока М. Сиксентмихайи, состояние глубокого вовлечения возникает тогда, когда сложность задачи и возможности человека находятся в равновесии [5]. Этапы 3 и 4 модели призваны обеспечить такое равновесие: свободные эскизы снижают тревогу, а реализация выбранного замысла создаёт осмысленную трудность.

Положительное влияние активной художественной деятельности отмечено и в зарубежных работах: в обзоре Стаки и Нобел описывается позитивное воздействие творческого участия на психическое благополучие [14], а Больверк с коллегами в исследовании с участием пожилых людей обнаружили, что создание произведения повышает психологическую устойчивость [16].

Следует подчеркнуть, что эти данные относятся к другим возрастным группам и не могут напрямую переноситься на школьников.

Научная новизна исследования состоит в том, что клинический опыт арт-терапии приведён в педагогическую форму, адаптированную к содержанию художественной керамики и к компонентам творческих способностей. Практическая значимость заключается в том, что предложенные этапы урока, таблица приёмов и рубрика оценивания могут непосредственно использоваться учителями керамики. Модель опирается не на жёсткий шаблон, а на гибкие принципы: учитель может изменять её с учётом состава класса, возраста и имеющихся материалов.

У исследования есть ограничения. Во-первых, статья носит концептуальный характер, эффективность модели не подтверждена опытно-экспериментальной работой. Во-вторых, применение арт-терапевтических приёмов требует от учителя специальной подготовки; в противном случае они могут остаться поверхностными упражнениями или быть неверно истолкованы. В-третьих, численность класса и ограниченность времени затрудняют индивидуальный подход. Поэтому в дальнейшем целесообразно провести педагогический эксперимент с контрольной и экспериментальной группами, сопоставив творческие способности по стандартизированным методикам типа тестов Торранса [15] и по рубрике на входе и выходе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволяют заключить, что использование элементов арт-терапии на уроках художественной керамики является эффективным педагогическим направлением активизации творческих способностей учащихся. Тактильные, обратимые и объёмные свойства глины создают благоприятную среду для эмоционального выражения, меняют отношение к ошибке и усиливают внутреннюю мотивацию.

Разработанные пятиэтапная модель (эмоциональная подготовка, ориентация на тему, свободный поиск, реализация, рефлексия), система арт-терапевтических приёмов и рубрика оценивания позволяют перевести урок от технического повторения к творческому поиску.

Для практики рекомендуется: привлекать учителей керамики к краткосрочным курсам повышения квалификации по основам арт-терапии; выделять в планах уроков

отдельное время на свободный поиск и рефлекссию; при оценивании использовать не цифровые баллы, а критерии, описывающие развитие; строго соблюдать принцип «не ставить диагноз по работе ученика». Дальнейшие исследования могут быть направлены на апробацию модели в разных классах, подтверждение её эффективности количественными и качественными показателями, а также адаптацию к другим направлениям прикладного искусства (вышивка, резьба по дереву, кружки керамики).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 г. № ЗРУ-637.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987.
3. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Питер, 2002.
4. Case C., Dalley T. The Handbook of Art Therapy. 3rd ed. – London: Routledge, 2014.
5. Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. – New York: HarperCollins, 1996.
6. Dewey J. Art as Experience. – New York: Minton, Balch & Company, 1934.
7. Guilford J. P. Creativity // American Psychologist. – 1950. – Vol. 5, No. 9. – P. 444–454.
8. Henley D. Claywork in Art Therapy: Plying the Sacred Circle. – London: Jessica Kingsley Publishers, 2002.
9. Hinz L. D. Expressive Therapies Continuum: A Framework for Using Art in Therapy. – New York: Routledge, 2009.
10. Kramer E. Art as Therapy with Children. – New York: Schocken Books, 1971.
11. Lowenfeld V., Brittain W. L. Creative and Mental Growth. 8th ed. – New York: Macmillan, 1987.
12. Malchiodi C. A. Handbook of Art Therapy. 2nd ed. – New York: Guilford Press, 2012.
13. Rubin J. A. Introduction to Art Therapy: Sources and Resources. – New York: Routledge, 2010.
14. Stuckey H. L., Nobel J. The connection between art, healing, and public health: A review of current literature // American Journal of Public Health. – 2010. – Vol. 100, No. 2. – P. 254–263.
15. Torrance E. P. Torrance Tests of Creative Thinking. – Bensenville: Scholastic Testing Service, 1974.
16. Bolwerk A., Mack-Andrick J., Lang F. R., Dörfler A., Maihöfner C. How art changes your brain: Differential effects of visual art production and cognitive art evaluation on functional brain connectivity // PLoS ONE. – 2014. – Vol. 9, No. 7. – e101035.