

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ К ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ: НА ПРИМЕРЕ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ

А. Иванова^{1,2}

¹ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

²МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова», Тверь

Поставлена проблема определения продуктивных педагогических технологий для формирования способности юных художников к эстетической оценке. Выявлены и адаптированы к условиям дополнительного образования педагогические технологии «синквейн», экфрасис, игровое и музейное обучение. Разработаны примеры использования данных технологий при изучении юными художниками пейзажной живописи на искусствоведческих дисциплинах.

Ключевые слова: дополнительное образование, художественное образование, способность к эстетической оценке, педагогические технологии, искусствоведческие дисциплины.

Актуальность исследования. Современные исследователи отмечают значимость формирования у подрастающего поколения эстетических качеств, которые выражаются в аксиологическом понимании эстетических процессов и их интерпретации [3], способности судить о предмете или о способе его представления [1]. В Федеральных государственных требованиях к содержанию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства (2012) эта задача связывается с формированием у юных художников навыков анализа и вербальной интерпретации произведений искусства [8]. В примерной программе «История изобразительного искусства» особое внимание уделяется умению формулировать и излагать собственное мнение о творчестве художников [9]. В программе базовой организации исследования – Детской художественной школы им. В.А. Серова «Живопись» – поставлена задача формирования у юных художников навыков анализа произведения искусства и формулирования суждения о нем в устной и письменной форме [4]. Перечисленные требования приводят к выводу о необходимости внедрения в образовательный процесс дополнительного образования педагогических технологий, актуализирующих процесс анализа, восприятия и интерпретации произведений искусства.

Степень научной разработанности темы исследования. Систематизацию современных педагогических технологий применительно к условиям общего образования провел Г.К. Селевко [10]. Э.К. Аметова [2] и Л.М. Кетова [7] выявили возможности инновационных технологий в общем образовании, Н.Л. Шеховская [11], Л.И. Забара и Л.Н. Якина [6] – на культурологических дисциплинах. Однако к условиям освоения юными художниками искусствоведческих дисциплин в дополнительном образовании современные педагогические технологии не адаптированы.

Проблема исследования связана с выявлением и адаптацией современных педагогических технологий для формирования способности юных художников к эстетической оценке в условиях освоения искусствоведческих дисциплин в дополнительном образовании.

Цель исследования – выявить продуктивные современные педагогические технологии формирования способности юных художников к эстетической оценке и систематизировать их применительно к условиям освоения искусствоведческих дисциплин.

Методология исследования включает методы терминологического анализа и дискурс-анализа, используемые для выявления особенностей современных педагогических технологий, и метод педагогического проектирования, необходимый для адаптации их к искусствоведческим дисциплинам.

Результаты исследования. В работе по определению потенциала педагогических технологий в формировании способности юных художников к эстетической оценке мы опираемся на трактовку этого понятия как устойчивого интегративного образования, основанного на взаимодействии этических и эстетических принципов, которое проявляется в способности выражать эстетическое суждение о произведениях искусства. С целью выбора продуктивных методов мы опираемся на структуру способности юных художников к эстетической оценке, включающую когнитивный, эмоционально-мотивационный, ценностный и поведенческий компоненты. Проведенный анализ современных педагогических технологий позволил нам разработать варианты их применения в формировании способности юных художников к эстетической оценке применительно к изучению пейзажной живописи.

Для формирования когнитивного компонента способности юных художников к эстетической оценке, который подразумевает овладение основами эстетических знаний и формирование представления об эстетическом идеале, мы применяем метод литературного описания произведения искусства «синквейн». Данный метод представляет собой пятистрочную форму, применяемую в дидактических целях как возможность синтеза информации. Для его выполнения юные художники выделяют основные элементы содержания, их существенные взаимосвязи, осуществляют анализ и синтез и формулируют выводы [6]. Мы предлагаем работать с методом «синквейн» при ознакомлении с новым содержанием, где юные художники записывают впечатления и ассоциации по данной схеме. При изучении пейзажной живописи юные художники могут составить нерифмованное стихотворение как о самом жанре живописи, так и о конкретной картине, например о картине И.И. Левитана «У омута» (1892). Это позволит юным художникам не только закрепить знания об особенностях пейзажной живописи, но и на конкретном примере выразить свои впечатления от картины.

Метод *экфрасис* представляется нам продуктивным для формирования эмоционально-мотивационного компонента способности юных художников к эстетической оценке, который включает умение выявлять эстетические свойства явлений искусства и жизни и получать эстетическое удовольствие от интеллектуального созерцания и эмоционального переживания эстетических свойств. Экфрасис как один из методов анализа и описания произведения искусства направлен на включение изобразительного текста в вербальный и наоборот. Данный метод позволяет описать любые предметы изобразительного искусства (картины, скульптуры, графические тексты), в том числе в контексте действительности (архитектура, ландшафт, декоративно-прикладное искусство). Юные художники имеют возможность описать не только эстетические особенности объектов искусства, но и применить фактологическую и культурологическую информацию, способствующую лучшему их осмыслению (мировосприятие автора, его ценностные и этические ориентиры) [5, с.103]. На искусствоведческих дисциплинах мы используем прямые (непосредственное описание визуального объекта) и косвенные (создание образа путем описания окружающих элементов) виды экфрасиса [12, с.48]. Обратимся к картине В.Д. Поленова «Заросший пруд» (1880). Целесообразно дать юным художникам следующие направления работы. Началом ознакомления с таким методом станет описание визуальных свойств художественных артефактов: это цветовые решения, сюжет, композиция (Рассмотрите внимательно картину и опишите, что вы видите на переднем, среднем, дальнем планах. Кого в картине вы разглядели? Какая цветовая гамма использовалась художником? Какие оттенки преобладают?). Более сложной работой является воспроизведение дополнительных смыслов картин – раскрытие значения живописных деталей, определение ценностей и смыслов, переданных художником (Какой образ в картине является главным? Какое значение имеет фигура, почти «растворившаяся» в пейзаже? Какое настроение преобладает в картине? Что художник хотел передать зрителю? какую ценность он заложил в картине?). Самым сложным в этой иерархии является описание процесса изготовления произведения искусства, который требует поиска и ознакомления с дополнительной литературой, чтения биографии и воспоминаний художника (Где и когда была написана картина? Кто изображен на дальнем плане? Что вдохновило художника на создание такой композиции? Как сам художник отзывался о своей картине?).

В формировании ценностного компонента способности юных художников к эстетической оценке, при котором юные художники проявляют ценностное отношение к искусству и жизни, а также выражают потребность в творческой и эстетической самореализации, мы используем *методы игрового обучения*. В рамках игровой модели обучения создается ситуация, которая позволяет участникам решать учебные проблемы через

игровые сценарии [10, с. 132]. На искусствоведческих дисциплинах целесообразно использовать имитационные (деловые) игры, которые позволяют моделировать управленческие и производственные ситуации с целью развития у обучающихся навыков принятия решений, например принять на себя роль экскурсовода, хранителя музея и т.д. Изучая раздел «Пейзажи русской живописи», юные художники, выбрав для себя одного из отечественного пейзажистов (И.И. Левитана, В.Д. Поленова, И.С. Остроухова и др.), принимают на себя роль экскурсовода и готовят соответствующий материал. Перед анализом и сбором материала преподаватель должен обратить внимание учеников на значимость ценностного содержания в искусстве. Далее юные художники работают над экскурсионной речью, в которой необходимо отразить особенности пейзажей конкретного художника, выявленную художественную манеру, ценностное и смысловое содержание картин. Также учащимися подбираются сопровождающий их речь наглядно-иллюстративный материал и уточняющие вопросы для слушателей. Затем каждый из учеников проводит экскурсию в рамках аудитории, в то время как другие ученики принимают на себя роль слушателей и имеют возможность задавать интересующие вопросы.

С целью формирования деятельностного компонента способности юных художников к эстетической оценке, который предполагает умение формулировать эстетические суждения в режиме свободного, конструктивного и продуктивного обсуждения явлений искусства и жизни, мы используем технологии *музейной педагогики*. Данная технология включает в себя проведение внеаудиторной работы на основе музейного собрания, где используются преимущества среды для более наглядного и глубокого восприятия искусства. Занятия в музее дают обучающимся возможность увидеть образцы художественной культуры, познакомиться со специфическими способами передачи информации, характерными для музейной экспозиции (вербальный, «раскодирование» информации), освоить присущие музею способы познания и формы деятельности (рассматривание, сопоставление, сравнение, исследование), приобрести опыт соприкосновения с подлинником и способствовать поиску ценностных ориентиров [11]. Приведем пример задания, применяемого с юными художниками при посещении обзорной экскурсии в Тверской областной картинной галерее, направленной на ознакомление с пейзажами художников второй половины XIX века (И.И. Левитан, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи и др.). Во время экскурсии учащиеся должны рассматривать детали произведения, выделять их особенности, при этом конспектировать всё: технику исполнения, запечатленные образы, используемую гамму, переданное настроение, заложенные ценностные ориентиры, пытаться определить творческий период художника. Также юным художникам ставится задача выделить наиболее понравившуюся картину, а после

экскурсии составить ее описание в форме эстетического суждения и выразить собственную оценку и впечатления от ее восприятия.

Выводы. Таким образом, посредством анализа современных педагогических технологий мы выявили наиболее продуктивные для формирования способности юных художников к эстетической оценке. Выявленные технологии мы адаптировали применительно к условиям освоения искусствоведческих дисциплин в дополнительном образовании. На примере изучения пейзажной живописи мы описали конкретные варианты применения данных технологий. Далее нам необходимо систематизировать другие современные педагогические и искусствоведческие методы анализа произведений искусства для комплексного планирования процесса обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акишина Е.М. Развитие способности к эстетическому суждению у современных старшеклассников // Мир науки. Педагогика и психология. 2018. № 2. С. 1–7.
2. Аметова Э.К. Воспитательно-развивающий потенциал игровых технологий обучения в образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 84-1. С. 21-23. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vospitatelno-razvivayuschiy-potentsial-igrovyyh-tehnologiy-obucheniya-v-obrazovanii/viewer> (дата обращения: 04.01.2025)
3. Воеводин А.П. Эстетическая оценка // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. 2010. Т. 23 (62), № 2. С. 32–37.
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись». Тверь: Художественная школа им. В.А. Серова, 2024. 235 с. URL: <https://hudschool.com/uploads/s/g/w/n/gwnknwcuuvel/file/8HkfxeCl.pdf?preview=1> (дата обращения 07.01.2025)
5. Ефимова Н.Н. Перевод экфрасиса: феноменология третьего отражения // Русский язык и культура в зеркале перевода. 2019. № 1. С. 102-113. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=39240848> (дата обращения: 03.01.2025)
6. Забара Л.И., Якина Л.Н. Инновационные технологии в методике преподавания МХК как условие развития художественного обобщения у старшеклассников // Педагогическое образование в России. 2013. № 5. С. 20-24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-v-metodike-prepodavaniya-mhk-kak-uslovie-razvitiya-hudozhestvennogo-obobscheniya-u-starsheklassnikov/viewer> (дата обращения: 03.01.2025)
7. Кетова Л.М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология // Человек в мире культуры. 2012. № 4. С. 76-80. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-kak-innovatsionnaya-pedagogicheskaya-tehnologiya/viewer> (дата обращения 04.01.2025)
8. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства» // Министерство культуры РФ [официальный сайт]. URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhdanii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения 07.01.2025)

9. Примерная программа по учебному предмету «История изобразительного искусства» // Министерство культуры РФ [официальный сайт]. URL: <https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-ro-uchebnomu-predmetu-istoriya-izobrazitelno-iskusstva/> (дата обращения 07.01.2025)
10. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 1. М.: Народное образование. 2005. 556 с.
11. Шеховская Н.Л., Мандебура Е.П. Музейная педагогика: историко-педагогический анализ // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2011. № 3. С. 1–8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-istoriko-pedagogicheskiy-analiz/viewer> (дата обращения 04.01.2025)
12. Яценко Е.В. «Любите живопись, поэты...». Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель // Вопросы философии. 2011. №11. С. 47–57. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17338562> (дата обращения: 03.01.2025)

Об авторе:

ИВАНОВА Александра – преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа им. В.А. Серова» (170100, г. Тверь, пр-т Чайковского, 31), аспирант ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33; научный руководитель – д. филол. н., проф. Е.Г. Милюгина), e-mail: aleksandraivanova64941@gmail.com

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE ABILITY OF YOUNG ARTISTS TO AESTHETIC ASSESSMENT: ON THE EXAMPLE OF LANDSCAPE PAINTING

A. Ivanova^{1,2}

¹ Tver State University, Tver

² MBU DO "V.A. Serov Art School", Tver

The problem of determining productive pedagogical technologies for the formation of the ability of young artists to aesthetic assessment is posed. The pedagogical technologies "sinkwein", ekfrasis, game and museum training have been identified and adapted to the conditions of additional education. Examples of the use of these technologies in the study of landscape painting by young artists in art history disciplines have been developed.

Key words: additional education, art education, the ability to aesthetic assessment, pedagogical technologies, art history disciplines.

About the author:

IVANOVA Alexandra – teacher at the Art School named after V.A. Serov (170100, Tver, Tchaikovsky Prospect, 31), postgraduate student of the Tver State University (170100, Tver, Zhelyabov St., 33; supervisor – Doctor of Philology, Professor E.G. Milyugina), e-mail: aleksandraivanova64941@gmail.com