

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ К ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ: НА МАТЕРИАЛЕ ЖИВОПИСИ НА ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. Иванова^{1,2}

¹ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

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

Поставлена проблема формирования способности юных художников к эстетической оценке с помощью эвристических методов обучения. Выявлены продуктивные для дополнительного образования эвристические методы, проведена их систематизация для применения на искусствоведческих дисциплинах. Разработаны алгоритмы их использования в учебном процессе при изучении живописи на темы Великой Отечественной войны.

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

Актуальность исследования. Анализ современных работ по проблеме формирования эстетической культуры личности приводит исследователей к выводу о значимости чувственного восприятия мира [1] и вербальной интерпретации эстетических чувств [2]. Это отражено и в Федеральных государственных требованиях к содержанию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства (2012), где формирование у юных художников первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей, жанров и эпох связывается с воспитанием умения вербально выражать свое отношение к искусству [7]. В примерной программе по «Истории изобразительного искусства» отмечена значимость умения обучающихся излагать свои мысли о творчестве художников, что требует использования на занятиях различных методов обучения (эвристического, объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, исследовательского) [8]. В программе «Живопись» Детской художественной школы им. В.А. Серова – базовой организации исследования – поставлена задача формировать умения обучающихся воспринимать и анализировать искусство и формулировать собственное суждение о нем [5]. Перечисленные требования нормативных документов приводят нас к выводу о необходимости внедрения в учебный процесс инновационных методов обучения, и прежде всего эвристических как наиболее продуктивных в учебно-искусствоведческом поиске.

Степень научной разработанности темы исследования. Идеи эвристического обучения в современной педагогике разработаны А.В. Хуторским [9]. Е.В. Гетманская [3] и Н.В. Залесова [6] проанализировали возможности эвристических методов в условиях общего образования, Н.И. Дегтянникова [4] – при обучении изобразительному искусству. При этом к

освоению искусствоведческих дисциплин в дополнительном художественном образовании эвристические методы не адаптированы, хотя с этими методами во многом связан искусствоведческий поиск оснований для интерпретации произведений и эстетической их оценки.

Проблема исследования связана с определением эвристических методов обучения для формирования способности юных художников к эстетической оценке в условиях освоения искусствоведческих дисциплин в дополнительном образовании и разработкой соответствующих алгоритмов.

Цель исследования – выявить продуктивные эвристические методы формирования способности юных художников к эстетической оценке, систематизировать их применительно к условиям освоения искусствоведческих дисциплин и разработать соответствующие алгоритмы.

Методология исследования включает методы терминологического анализа и дискурс-анализа, используемые для определения особенностей эвристических методов, и метод педагогического проектирования, необходимый для разработки алгоритмов их применения на искусствоведческих дисциплинах в процессе изучения живописи на темы Великой Отечественной войны.

Результаты исследования. При выявлении и систематизации продуктивных эвристических методов формирования способности юных художников к эстетической оценке мы опираемся на определение этого понятия как устойчивого интегративного образования, которое личность вырабатывает во взаимосвязи этического и эстетического начал и реализует в умении формулировать эстетическое суждение о художественном произведении. Выбор продуктивных методов происходит с учетом структуры способности юных художников к эстетической оценке, включающей когнитивный, эмоционально-мотивационный, ценностный и поведенческий компоненты. Проанализировав и обобщив систему эвристических методов обучения, мы разработали варианты их применения в формировании способности юных художников к эстетической оценке и соответствующие алгоритмы.

Эвристические методы исследования изобразительного искусства способствуют погружению в тонкости содержания произведения, раскрывая особенности творчества. Современное применение эвристического метода должно основываться на таких позициях, как: развитие нового знания на уже имеющемся информационном базисе науки с помощью вопросов; вопросно-ответный метод (система ключевых, или эвристических вопросов); эвристические вопросы, созданные самими учениками и адресованные самим себе (Е.В. Гетманская [3, с. 70]). Эвристические методы способствуют управлению умственной деятельностью учащихся и стимулированию их интуитивного мышления для наилучшего выбора идей и решения творческих задач в процессе формирования научных понятий (Н. В. Залесова [6]).

Формирование способности юных художников к эстетической оценке следует начинать с формирования когнитивного ее компонента, который включает овладение основами изобразительной грамоты и становление представления об эстетическом идеале. В данном случае целесообразно использовать на искусствоведческих дисциплинах эвристические вопросы. В процессе освоения основ изобразительной грамоты на примере картины М.И. Хмелько «Триумф победившей Родины» (1947) полезно дать юным художникам задание на проведение анализа картины с точки изучения особенностей батальной живописи. Эвристические вопросы могут быть следующие: о сюжете (Какая тема раскрывается в картине? Что художник хотел запечатлеть?); о событии (Какой исторический период показывает нам художник? С помощью каких средств автор передает его в картине?); о значении события (Какова цель появления военной тематики в живописи? Зачем художник изображает историческое событие?); об авторской позиции (Что художник выражает на своем полотне помимо изображения конкретного момента? Какие ценности закладывает автор с батальной живописи?). Применение эвристических вопросов приводит юных художников к выводу об отличии батальной живописи от других жанров и о ее значимости в формировании исторической памяти о героях – защитниках Отечества.

Формирование когнитивного компонента способности юных художников к эстетической оценке определяет также метод коллективного поиска оригинальных идей «*мозговой штурм*», при котором учащиеся отбирают наиболее оригинальные идеи из общего банка идей. Пример применения данного метода мы приведем на основе батальной живописи В.И. Толочко «Часовой. Детство, отмененное войной» (1968). Анализируя картину, юные художники обращают внимание на то, как сюжет соотносится с тематикой произведения, выявляют, почему художник выбрал именно это название, определяют, что повлияло на выбор такого сюжета. Опорные вопросы здесь следующие: Посмотрите на образ часового, кто это? Сколько ему лет? Обратите внимание на лицо мальчика, что оно передает? Какие нравственные ценности художник хотел передать в своей работе? Как он это сделал? Данный прием позволяет обучающимся активизировать свои знания о художественных правилах, сделать вывод о переданных патриотических ценностях в картине и о роли названия произведения в восприятии сюжетной композиции.

Далее мы обратимся к эвристическим методам для формирования эмоционально-мотивационного компонента, под которым мы понимаем умение выявлять эстетические свойства явлений искусства и жизни и проявлять к ним интерес. Для этого мы выбираем метод эмпатии, который дает возможность ученику с помощью сенсорных и мысленных представлений «погрузиться» в изучаемый объект, ощутить и познать его изнутри [9, с. 332]. Учебное погружение происходит в определенную

историческую эпоху или событие, в творчество писателя или художника. Рассмотрим пример «погружения» в картину С.В. Герасимова «Сын вернулся» (1947). Перед «погружением» юным художникам следует определить так называемую «дверцу», через которую они смогут войти в картину (например, тропинка). Далее ученикам нужно сосредоточиться на определенной части картины, являющейся, на их взгляд, самой главной, и описать подробно этот фрагмент (Представьте, что вы попали в картину художника, где вы оказались в первую очередь? Опишите, что вы видите). Здесь юные художники должны определить для себя самое главное в сюжете и сосредоточиться на смысловом центре картины (место встречи матери и сына, вернувшегося с войны). Далее им нужно представить, что они спускаются к водоему, и описать происходящее (Что вы видите вокруг? Какие чувства вас окутывают?). Здесь учащиеся погружаются в атмосферу эмоционального состояния окружающих людей, которые также радуются приходу солдата, что наводит на мысль о ценности милосердия и сочувствия в военные и мирные годы. Итогом такого «погружения» становится усиление чувств от эмоционального переживания в процессе восприятия произведения искусства.

Ценностный компонент способности юных художников к эстетической оценке включает проявление ценностного отношения к искусству и жизни и формирование эстетического опыта. Мы формируем его при помощи эвристического метода *синектика*. Реализуя данный метод, учащиеся формируют способность коллективной творческой деятельности в учебном исследовании, предполагающем использование интуитивно-образного, метафорического мышления. В работе с юными художниками мы считаем необходимым использовать три вида аналогий: прямую аналогию (сопоставление схожих объектов из других областей культуры), личную (сравнение себя с объектом) и символическую (представление метафорического образа). За основу мы берем картину П.А. Кривоногова «Победа» (1948) и предлагаем юным художникам провести аналогию между ее сюжетом и стихотворением С.В. Михалкова «После победы» (1943). В процессе выполнения задания важно обратить внимание на событие в жизни (гражданское или военное), которое стало основой сюжетов, определить, какие ценности отражаются в художественном и литературном произведении и каким образом авторы выражают идею ценности жизни в сюжетах о победе в войне. Также при использовании данного эвристического метода целесообразно провести поиск символов и знаков. Преподаватель оказывает помощь вспомогательными вопросами (Обратите на образы в картине, какими они представлены? С чем они у вас ассоциируются? Какое значение имеет цвет?).

Для формирования деятельностного компонента способности юных художников к эстетической оценке, который определяется как умение в вербальной форме передавать впечатления от произведения с

актуализацией имеющихся в опыте представлений и знаний, мы применяем метод *«символического видения»*, который основывается на символе как на глубинном образе реальности, который содержит ее смысл и может выступать средством наблюдения и познания этой реальности. Данный метод заключается в нахождении или построении учеником связей между объектом и его символом [9, с. 333]. Мы предлагаем юным художникам провести анализ картины С.Н. Присекина «Парад Победы» (1985) с целью поиска символических значений. Для начала ученикам следует ознакомиться со значениями распространенных символов в живописи: например, символика цвета красок, где каждый цвет приносит свое значение и настроение, символика животных, природных элементов и др. Затем необходимо определить основные элементы и объекты в картине, которые несут символическую нагрузку (белоснежный конь, маршал Рокоссовский, сжимающий в руке саблю, советское знамя, знамена со свастикой на брусчатке, храм Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому). Поначалу преподаватель обращает внимание юных художников на брошенные на брусчатку знамена со свастикой как символ поверженного фашизма. Метод *«символического видения»* способствует актуализации имеющихся знаний (символов) и применению их для наилучшего его понимания и интерпретации. Также мы применяем метод *«параллелей»*, который позволяет формулировать эстетические суждения в режиме свободного, конструктивного и продуктивного обсуждения. Данный метод означает выход за пределы искусства, проведение аналогий, то есть раскрытие признаков аллегорий через описание характеристик широко известного объекта или явления природы. Он является методом уточнения и конкретизации авторской идеи художника [4]. Преподаватель проводит аналогию между живописным произведением Ф.С. Богородского «Слава павшим героям» (1945), где прослеживается параллель темы самопожертвования ради спасения всего мира с евангельскими событиями. Учащиеся анализируют картину, ассоциативно связанную с каноническим изображением погребения Христа. Например, для переноски тела погибшего воина на картине используют деревянные носилки, которые можно сравнить с крестом. Образ матери, склонившейся над сыном, вызывает ассоциации с Марией, скорбящей о своем сыне. Вместо учеников Христа Иосифа и Никодима здесь находятся соратники по бою, которые в тишине чтят память своего товарища. Внимание учеников следует направить на схожесть трагических и драматических сюжетных линий. Далее мы применяем метод *«парадокса»*, который способствует более глубокому осмыслению художественной идеи произведения, с помощью выявления образов-антонимов [4]. Возможности данного метода мы рассмотрим на примере картины А. А. Пластова «Фашист пролетел» (1942). Обратим внимание учеников на красоту мирного осеннего пейзажа, который ярко контрастирует с военной жестокостью – нелепой смертью

безвинного мальчишки-пастуха. Во время анализа преподаватель задает наводящие вопросы, которые приводят к идее ценности жизни в батальной живописи: Что в картине является центром сюжета? Почему художник использует такой контраст трагической сцены и окружающего ее пейзажа? Как это определяет наше восприятие? Какие человеческие ценности прослеживаются в картине? В чем заключается идея автора? что он хотел передать зрителю? Размышления в этом ключе позволяют юным художникам поставить важные для себя вопросы о жизненных ценностях, переданных художником, о значении картины, написанной в военные годы, сделать вывод о нестандартном решении художника – показать трагедию на фоне мирного пейзажа, чтобы передать вторжение разрушительной силы войны в жизнь и быт мирных людей. Итогом такой работы должно стать художественное описание картины, в котором юные художники в форме аргументированного суждения опишут выявленные в анализируемой картине ценности и сделают вывод о значении батальной живописи для формирования и сохранения исторической памяти.

Выводы. Таким образом, мы выявили и описали эвристические методы, продуктивные для формирования способности юных художников к эстетической оценке, и разработали алгоритмы их применения на искусствоведческих дисциплинах на примере батальной живописи. Далее нам необходимо скоординировать их с использованием искусствоведческих методов и технологий и провести комплексное планирование процесса обучения школьников основам искусствоведения. Это мы представим в следующей нашей публикации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барановский В.Е. Особенности эстетического восприятия мира // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 3. С. 73–76.
2. 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.
3. Гетманская Е.В. Двойная функция эвристического метода обучения // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. № 2. С. 69–73.
4. Дегтяникова Н.И. Эвристические методы в исследовании композиции произведений изобразительного искусства: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.09. СПб., 2004. 21 с.
5. 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)
6. Залесова Н.В. Технология формирования научных понятий на основе использования комплекса эвристических методов и приемов // Вестник Костромского государственного университета. 2008. № 1. С. 294–297.
7. 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_utverzhenii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения 07.01.2025)

8. Примерная программа по учебному предмету «История изобразительного искусства» // Министерство культуры РФ [официальный сайт]. URL:
<https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-uchebnomu-predmetu-istoriya-izobrazitel'nogo-iskusstva/> (дата обращения 07.01.2025)

9. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 415 с.

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 государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33; научный руководитель – д. филол. н., проф. Е.Г. Милюгина), e-mail: aleksandraivanova64941@gmail.com

HEURISTIC METHODS FOR FORMING THE YOUNG ARTISTS' ABILITY TO AESTHETIC ASSESSMENT: BASED ON BATTLE PAINTING

A. Ivanova^{1,2}

¹Tver State University, Tver

²Children's Art School named after V.A. Serov, Tver

The problem of developing young artists' ability to aesthetic evaluation using heuristic teaching methods has been updated. Heuristic methods productive for additional art education have been identified and systematized for use in art history disciplines.

Key words: additional education, art education, ability to aesthetic evaluation, heuristic methods, 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