

УДК 37.036
Doi: 10.26456/vtspyped/2024.3.112

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СУЖДЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ К ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

Е.Г. Милюгина¹, А. Иванова^{1,2}

¹ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

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

Проблема исследования связана с разработкой педагогического инструментария формирования действенной эстетической культуры личности, вербально-поведенческим показателем которой является способность к эстетической оценке явлений искусства и жизни. Цель исследования – разработать алгоритм формирования способности младших школьников к эстетической оценке произведений искусства и ее выражению в аргументированном высказывании. Результаты исследования заключаются в терминологическом уточнении понятий *эстетическая оценка, художественное описание, эстетическое суждение* и разработке на этой основе алгоритма формирования способности младших школьников, обучающихся в условиях дополнительного образования, к эстетической оценке произведений искусства и ее выражению в форме художественного описания и эстетического суждения.

Ключевые слова: *эстетическая культура, младший школьник, дополнительное образование, изобразительное искусство, эстетическая оценка, художественное описание, эстетическое суждение.*

Введение. Модернизация отечественного образования ставит перед педагогической наукой проблему формирования действенной культуры личности в актуализированных современным обществом ее аспектах. Действенная эстетическая культура в нормативно-правовых документах общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) связывается с формированием эстетического сознания обучающихся, их эстетического восприятия, эстетического вкуса и способности к эстетической оценке [14, 15]; в профильных для настоящего исследования Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства – с формированием эстетических знаний, навыка искусствоведческого анализа, способности к описанию произведения искусства и эстетическому о нем суждению [11].

© Милюгина Е.Г.,
Иванова А., 2024

Осмысляя данный комплекс формируемых личностных качеств и компетенций как сложный, требующий существенных организационных и временных затрат, исследователи демонстрируют склонность к его обобщению, выбирая один из перечисленных компонентов в качестве центрального и смещая остальные на периферию педагогической работы [5, 7, 13]. При этом в зоне редуцированного внимания неизменно оказывается способность обучающихся к эстетической оценке, требующая сформированного интегративного умения чувствовать и понимать красоту и описывать ее в слове. А между тем именно сформированность готовности аргументированно выразить в слове опыт эстетического восприятия и осмысления прекрасного, основу которого составляет эстетический вкус, свидетельствует о действенности эстетической культуры личности.

Для решения проблемы формирования способности обучающихся эстетически оценивать явления искусства и жизни и выражать эту оценку в аргументированном высказывании необходимо разработать соответствующий педагогический инструментарий. Инициированная нами проблема актуальна для общего и дополнительного образования; проектируя ее решение применительно к дополнительному образованию, мы предполагаем в перспективе адаптацию наработанного нами опыта к условиям общего образования.

Теоретической проблемой исследования является научное обоснование и проектирование педагогического инструментария формирования действенной эстетической культуры личности средствами изобразительного искусства и практической художественной деятельности. *Конкретная проблема исследования* связана с разработкой педагогического инструментария формирования готовности младших школьников к вербально-поведенческим проявлениям эстетической культуры, включая способность к эстетической оценке явлений искусства и жизни и ее выражению в аргументированном высказывании – художественном описании и эстетическом суждении.

Цель исследования – разработать алгоритм формирования способности младших школьников к эстетической оценке произведений искусства и ее выражению в аргументированном высказывании.

Методология исследования базируется на комплексном подходе к проблеме и включает методы терминологического анализа и дискурсивного анализа, используемые для уточнения дефиниций ключевых понятий исследования, метод структурного анализа, продуктивный при определении содержащихся в них вербально-поведенческих показателей эстетической культуры обучающихся, и метод педагогического проектирования, необходимый для разработки алгоритма формирования данных показателей.

Понятийно-терминологический аппарат исследования. Для разработки алгоритма формирования способности юных художников к

эстетической оценке и ее вербализации мы уточнили ключевые понятия исследования и выделили показатели их сформированности.

Термин *эстетическая оценка* применительно к теме означает устойчивое свойство личности, которое формируется последовательно по мере освоения ею субъективного жизненного и художественного пространства и расширения эстетического опыта общения с прекрасным и основано на умении чувствовать и понимать красоту в искусстве и жизни и оценивать ее в эстетических суждениях. Основываясь на эстетическом вкусе, эстетическая оценка отражает более сложный метод осмысления категории прекрасного, поскольку предполагает актуализацию эстетических качеств личности, включая также эстетическое восприятие, эстетическую ответственность и эстетическую нравственность и их рационально-теоретическую рефлексивность [4, с. 32].

Эстетическое оценивание вербализуется в *аргументированном высказывании*, под которым мы в контексте темы понимаем сообщение о явлении искусства и жизни как предмете эстетического внимания, восприятия и осмысления. Смысл аргументированного высказывания определяется содержащейся в нем искусствоведческой и/или эстетической информацией, его коммуникативная направленность – ситуацией общения и намерением автора воздействовать на собеседника. В качестве основных его видов мы в настоящей работе рассматриваем художественное описание и эстетическое суждение.

Художественным описанием исследователи называют развернутый текст искусствоведческого (или учебно-искусствоведческого, в зависимости от масштаба задачи и уровня подготовки обучающихся) характера, характеризующий воплощенные в произведении образы, мотивы, сюжеты [9, с. 13]. Точнее данный вид высказывания следует назвать *описанием художественного произведения*, дабы не отождествлять его с художественным описанием как понятием литературоведения [12] и экфрасисом как литературным жанром, семантически более насыщенным и стилистически выдержанным [3, т. 10, с. 658]; мы далее используем принятый в педагогике искусства термин в качестве рабочего с учетом сделанной оговорки. В контексте темы исследования в этом понятии, помимо перечисленных, важно выделить эстетико-аксиологическую составляющую, предполагающую анализ воплощенных в произведении ценностных представлений автора. Художественное описание раскрывает содержание произведения искусства в его эстетических отношениях к действительности и интерпретирует выбор и изображение персонажей, картин природы, предметного мира, бытовой сцены и т.д. на основе особенностей рисунка и колорита, пространственно-композиционного и стилистического решения и др. Результаты искусствоведческого анализа (элементарного или профессионального, в

зависимости от масштаба задачи и уровня подготовки обучающихся) выступают основой интерпретации произведений искусства и аргументации их эстетической оценки (здесь факультативной).

Эстетическое суждение (оценочное описание) предполагает интеллектуальное, непосредственно-эмоциональное и/или действенно-практическое эстетическое оценивание произведения искусства и включает предметный, аналитический, символический и эмоционально-эстетический компоненты, отражающие эстетический опыт личности [18]. Намерение выразить этот опыт в эстетическом суждении, поделиться им с собеседником требует умения осмысливать эстетические особенности произведения в контексте общекультурных способов эстетико-предметной творческой деятельности и транспонировать сформулированные оценочные идеи в различные общекультурные и личностно-ориентированные контексты [8, с. 131].

Способность к эстетическому суждению, соответственно, выражается в умении личности составлять собственное мнение о том или ином явлении искусства и жизни, основываясь на накопленном эстетическом опыте осмысления прекрасного, и формулировать его эстетическую оценку в форме развернутого текста с системой аргументов и логической цепью умозаключений, анализом собственных мыслей и чувств [1]. В реализации личностью этой способности осуществляется ее духовно-нравственный диалог с произведением искусства и его автором в единстве эстетической, семантической и логической сторон коммуникации [2, 17].

Диагностический инструментарий исследования и результаты диагностики. Для определения актуальности поставленной проблемы для дополнительного образования мы провели диагностическое исследование уровня сформированности способности юных художников к эстетической оценке произведений искусства и ее вербализации на базе МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова» г. Твери (2023–2024 уч. г.). Мы предложили обучающимся создать рисунок на тему «Художник в мастерской» и письменно рассказать о получившейся работе. Выбор собственной работы юных художников в качестве стимульного материала эстетического оценивания обусловлен нашей принципиальной установкой использовать в диагностическом исследовании работы оригинальные, открытые испытуемым по семантике и доступные им по уровню сложности. Вид и структуру письменной работы (художественное описание, эстетическое суждение) мы обучающимся не описывали, но дали ряд рекомендаций. Первая группа рекомендаций (уделить внимание авторскому замыслу и его реализации в сюжете, выборе деталей, композиционном построении и цветовом решении рисунка) отражает критерии сформированности умения создавать художественное описание на основе искусствоведческого

анализа и интерпретации произведения искусства. Вторая группа рекомендаций (выразить свое отношение к теме, герою, его профессии и ее значимости в жизни и мире искусства) соответствует критериям сформированности умения формулировать эстетическое суждение с учетом общекультурного и личностно-ориентированного контекстов. Данные критерии мы использовали далее при оценивании работ.

По результатам диагностики мы определили, что юные художники успешно справились с рисунком, однако испытывали существенные затруднения при составлении рассказа о своей работе. Они использовали стандартные фразы: «я нарисовал художника», «хорошее настроение», «девочка рисует» и т.п.; их тексты были краткими, фактографическими; элементы искусствоведческого анализа, интерпретации, эстетической оценки в них отсутствовали. Обработка результатов диагностики по выделенным критериям показала, что у испытуемых не сформирована способность к художественному описанию и эстетическому суждению, включая эстетическую аналитику и оценку собственных замыслов, что подтвердило актуальность инициированной работы.

Алгоритм формирования способности юных художников к эстетической оценке произведений искусства и его апробация. Обратившись на данном этапе работы к живописи, мы из многообразия ее жанров выбрали пейзаж, натюрморт, портрет и интерьер, так как с ними обучающиеся знакомятся на практических занятиях по изобразительному искусству в художественной школе [6, 10]. Проведя жанровую (высказывания о картинах пейзажного, натюрмортного, портретного, интерьерного жанров) и видовую (художественные описания, эстетические суждения) систематизацию задач, мы определили общий порядок работы. Для этого мы расположили выбранные для формирования показатели способности личности к эстетической оценке по принципу нарастающей сложности – от анализа предметного и событийного мира (персонажи, детали, сюжет) и колористического и композиционного решения картины к пониманию авторского замысла и реализованной идеи и, далее, к эстетической и ценностной интерпретации этой идеи в освоенном реципиентом общекультурном и личностно-ориентированном контекстах. Такая логика алгоритма обеспечивает формирование и постепенное усложнение вербально-поведенческих проявлений эстетической культуры личности с нарастающей актуализацией эстетической оценки.

Структура алгоритма отражает последовательное формирование умений юных художников применять и воплощать в слове освоенные знания в области искусства [10]. Это определение жанра картины по ключевым образам персонажей, предметов, событий; анализ актуализированных автором изобразительно-выразительных

возможностей художественного материала; предметное и сюжетное описание картины в соответствии с жанром и горизонтом ожидания (термин Х.Р. Яусса [16, с. 60]); анализ колористического и композиционного решения произведения в их взаимообусловленности; формулирование собственных впечатлений от восприятия картины; сравнение этих впечатлений и оценок с накопленным ранее личным эстетическим опытом. Этот пошаговый план конкретизируется с учетом поставленной задачи – анализа предметного и/или смыслового содержания произведения искусства. В первом случае приоритетен разбор системы персонажей и образов-деталей картины, их связей и противопоставлений – семантических, сюжетных, колористических, композиционных, формирующих мир анализируемого произведения живописи. Во втором случае актуализируется система смыслов и настроений, созданная с помощью этих образов и их отношений. В обоих случаях анализ устремлен к вербализации личного впечатления от произведения искусства и формулированию аргументированного оценочного высказывания.

Основными формами работы мы выбрали слово преподавателя, групповую проблемно-тематическую дискуссию и сочинение-описание с элементами рассуждения. Работа над художественным и оценочным описанием каждого жанра живописи потребовала разработки соответствующих субалгоритмов. Опишем их подробнее.

Субалгоритм художественного и оценочного описания произведения пейзажного жанра ориентирован на анализ предмета изображения (лес, поле, море, долина, горные вершины и др.) в сопоставлении с его прообразом – естественным ландшафтом [3, т. 7, с. 230]. Импульсом для эстетического оценивания картины выступает намерение зрителя выявить отношение живописца к изображаемому посредством уяснения смысла его художественного преображения. Субалгоритм определяет опорные вопросы проблемно-тематической дискуссии; приведем их на примере картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели» (1871): Как называется картина, на которой художник изображает природу, и чем работа Саврасова на нее похожа и чем – не похожа? (жанр как горизонт ожидания; актуализация зрительного опыта); Какой образ на картине главный, с какими образами он перекликается? Как художник показывает нам приближение весны? (содержание, система образов, особенности композиции, колористическое решение); Что вы чувствуете, глядя на картину? Какие впечатления она у вас вызывает? Вызывают ли подобные чувства картины реальной природы? Как художник выразил свое переживание увиденного? (непосредственно-эмоциональное эстетическое оценивание, актуализация личностно-ориентированного эстетического опыта, вербализация личного впечатления). Такая фронтальная работа

дает возможность юным художникам обмениваться мыслями и впечатлениями и способствует формированию навыков художественного описания с элементами оценивания.

Субалгоритм художественного и оценочного описания картины натюрмортного жанра предполагает рассмотрение изображенных предметов в их цветовых и формальных соотношениях и переключках, связующих их в единую композицию [3, т. 6, с. 83]. Импульсом для ее эстетического оценивания выступает анализ мотивов, которыми руководствовался живописец, ставя натюрморт, и семантики художественного преобразования им предметов реальной действительности при перемещении их в воображаемое пространство картины. При составлении художественного и оценочного описания юным художникам помогут опорные вопросы; приведем их на примере картины П. Сезанна «Кувшин и ваза для фруктов» (1889): Как называют картины, на которых изображены неодушевленные предметы, и в какой мере картина Сезанна на них похожа и не похожа? (жанр как горизонт ожидания, актуализация зрительного опыта); Почему художник именно так расположил предметы при постановке натюрморта? Как связаны между собой предметы, изображенные на переднем, среднем и заднем планах, почему картина не рассыпается на детали? (система образов, особенности композиции, колористическое решение); В чем замысел натюрморта, к кому он обращен и какую мысль передает? (сравнение впечатлений и оценок картины с накопленным ранее общекультурным и личностно-ориентированным эстетическим опытом).

Субалгоритм художественного и оценочного описания произведения портретного жанра направлен на анализ изображения конкретного человека в контексте осмысления его индивидуального сходства с моделью и отражения его личности и судьбы. Сложность анализа данного жанра заключается в свойственном ему противоречии – совмещении художественной и внехудожественной (документальной) функции [3, т. 7, с. 612–613]. При всем сходстве с запечатленной моделью, портрет отчуждает изображенного персонажа от реальной действительности, переносит его в мнимое художественное пространство и преобразует в феномен искусства – и задача эстетического оценивания картины связана с осмыслением этого преобразования. Групповую работу над художественным и оценочным описанием портретного жанра мы предлагаем провести с использованием разных видов портрета: парадного, камерного, жанрового (например, «Девочка с персиками» В.А. Серова, 1887; «Портрет мадемуазель Жюли Мане с кошкой» П.О. Ренуара, 1887, и др.). Используя навыки искусствоведческого анализа и интерпретации (жанр живописи и его вид; жанр как горизонт ожидания; актуализация зрительного опыта; анализ образа главного героя в сопоставлении его

внешности и внутреннего мира; интерпретация сюжетных мотивов изображения: поза, поведение, действия героя; композиционное решение; цветовое решение), юные художники формируют умение версионного прочтения образа героя и сюжета, что помогает им выразить эмоциональное впечатление от знакомства с картиной и сформулировать эстетическую ее оценку.

Субалгоритм художественного и оценочного описания картины интерьерного жанра учитывает отмеченное выше совмещение художественной и внехудожественной (документальной) функций изображенного мира с его полифонией вещей и смыслов [3, т. 4, с. 129]. Уровень сложности его анализа определяется тем, что интерьер, как правило, включает элементы пейзажа (например, вид из окна), натюрморта (стол с корзиной фруктов, рабочее место художника или писателя с соответствующими атрибутами) и портретного жанра (портреты на стенах, миниатюры или фотографии в рамках на рабочем столе и т.п.). Педагогу при ознакомлении юных художников с интерьерным жанром необходимо отметить значимость личностного содержания в интерьерной картине. Для этого мы предлагаем использовать прием эвристического искусствоведения. Суть задания – определить особенности изображенного интерьера, проанализировать его вещный мир, высказать предположение, кто хозяин комнаты, и обосновать свое мнение, указав на значимые детали; стимульный материал – «Утро» (1954) Т.Н. Яблонской, «Кухня» (1913) К.А. Коровина, «Спальня в Арле» (1888) В. Ван Гога и др.

Выводы. В настоящем исследовании мы представили разработанный нами алгоритм формирования способности юных художников к эстетической оценке произведений искусства и ее вербализации в форме художественного описания и эстетического суждения. Результаты его апробации в условиях дополнительного образования подтвердили продуктивность его использования для формирования действенной эстетической культуры обучающихся. Перспективы исследования мы видим в его внедрении в условиях дополнительного художественного образования детей, а также в адаптации его к условиям общего образования.

Список литературы

1. Акишина Е.М. Развитие способности к эстетическому суждению у современных старшеклассников // Мир науки. Педагогика и психология. 2018. № 2. С. 1–7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sposobnosti-k-esteticheskomu-suzhdeniyu-u-sovremennyh-starsheklassnikov> (дата обращения: 11.06.2024).
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975. 502 с., 1 л. портр.

3. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. СПб.: Азбука-классика, 2004–2010. Т. 4. 750, [1] с.; Т. 6. 590, [1] с.; Т. 7. 910, [1] с.; Т. 10. 928 с.
4. Воеводин А.П. Эстетическая оценка // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2010. № 2. С. 32–37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskaya-otsenka> (дата обращения: 11.06.2024).
5. Грицай Л.А. Формирование эстетической культуры учащихся в современных условиях: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Рязань, 2008. 20 с.
6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка детей к обучению в детской художественной школе». Тверь: Художественная школа им. В.А. Серова, 2022. 24 с. URL: <https://hudschool.com/obrazovaniie> (дата обращения 11.06.2024)
7. Кошарская Е.В. Формирование эстетической культуры младших школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Самара, 2005. 21 с.
8. Лыкова И.А. О сущности и специфике художественно-эстетической деятельности (опыт педагогической реконструкции и моделирования) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3 (113). С. 124–131. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-suschnosti-i-spetsifike-hudozhestvenno-esteticheskoy-deyatelnosti-opyt-pedagogicheskoy-rekonstruktsii-i-modelirovaniya> (дата обращения: 11.06.2024)
9. Методические указания к курсовым работам по истории искусства / авт.-сост. Н.А. Николаева, Л.И. Липина. Ижевск: Удмуртский университет, 2015. 44 с.
10. Методическое сопровождение образовательных программ художественных школ Тверской области. Тверь: Триада, 2020. Ч. III. 142 с.
11. 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. URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения: 11.06.2024)
12. Саморукова И.В. Художественное высказывание как эстетическая деятельность: типология и структура креативного опыта в системе дискурсов: автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.01.08. Самара, 2004. 44 с.
13. Семенищева М.Г. Комплексный подход к организации эстетического воспитания младших школьников в условиях введения ФГОС: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Великий Новгород, 2013. 26 с.
14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 // Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Министерство Просвещения РФ. URL: https://fgosreestr.ru/educational_standard (дата обращения: 11.06.2024)
15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / утвержден приказом Министерства просвещения РФ

- от 31 мая 2021 г. № 287 // Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Министерство Просвещения РФ. URL: https://fgosreestr.ru/educational_standard (дата обращения: 11.06.2024)
16. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34–84.
17. Leder Helmut, Marcos Nadal. Ten years of a model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments: The aesthetic episode – Developments and challenges in empirical aesthetics // *British Journal of Psychology*. 2014. V. 105(4). URL: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjop.12084> DOI: 10.1111/bjop.12084 (дата обращения: 11.06.2024).
18. Montano U. Aesthetic Judgement I: Concept // *Explaining Beauty in Mathematics: An Aesthetic Theory of Mathematics*. Synthese Library. V. 370. Springer, Cham, 2014. Pp 131–148. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03452-2_9 (дата обращения: 11.06.2024).

Об авторах:

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33); e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

ИВАНОВА Александра – аспирант ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), преподаватель МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова» (170100, г. Тверь, пр-т Чайковского, 31); e-mail: aleksandraivanova64941@gmail.com

**ARTISTIC DESCRIPTION AND AESTHETIC JUDGMENT
AS PEDAGOGICAL TOOLS FOR FORMING THE YOUNG
ARTISTS' ABILITY TO MAKE AESTHETIC EVALUATION**

E.G. Milyugina¹, A. Ivanova^{1,2}

¹Tver State University, Tver

²Art School named after V.A. Serov, Tver

The research problem is related to the development of pedagogical tools for forming the personal effective aesthetic culture, the verbal-behavioral indicator of which is the ability to aesthetically evaluate the phenomena of art and life. The objective of the study is to create an algorithm for developing the junior schoolchildren' ability to aesthetically evaluate art works and express it in a reasoned statement. The results of the study consist in clarifying the concepts of aesthetic evaluation, artistic description, aesthetic judgment in relation to young artists and in creating an algorithm for developing their ability to aesthetically evaluate art works and its verbalization.

Keywords: *aesthetic culture, junior schoolchild, additional education, fine arts, aesthetic evaluation, artistic description, aesthetic judgment.*

Принято в редакцию: 25.06.2024 г.

Подписано в печать: 20.08.2024 г.