

Возможности применения искусствоведческих методов в формировании способности юных художников к эстетической оценке

А. Иванова^{1,2}

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

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

Актуальность формирования способности юных художников к эстетической оценке обусловлена задачей воспитания эстетически развитой личности. Для формирования способности юных художников оценивать искусство с эстетической точки зрения предлагается использовать методы искусствоведения. Результаты исследования заключаются в систематизации искусствоведческих методов и их адаптации к условиям формирования способности юных художников эстетической оценке в дополнительном образовании.

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

Актуальность исследования. Современные исследователи отмечают значимость развития умений обучающихся чувствовать и ценить прекрасное в искусстве и жизни [23], что достигается осознанным восприятием и интерпретацией художественных произведений [2]. В Федеральных государственных требованиях к содержанию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства (2012) необходимость формировать умения обучающихся анализировать художественное произведение изобразительного искусства и выражать свое отношение к нему и его автору связывается с внедрением в учебный процесс современных педагогических технологий [14]. В примерной учебной программе «История изобразительного искусства» задача формировать способность обучающихся воспринимать, анализировать и формулировать суждения об искусстве также соотнесена с применением современных методов обучения [15]. Учитывая положения, обозначенные в нормативных документах, регламентирующих деятельность дополнительных образовательных организаций, мы приходим к выводу, что для успешного решения задачи формирования способности обучающихся к эстетической оценке необходимы систематизация и адаптация искусствоведческих методов к условиям

© Иванова А., 2025

дополнительного образования для дальнейшего внедрения их в учебный процесс.

Степень научной разработанности темы исследования. Для формирования эстетических качеств обучающихся в условиях общего образования Г.К. Селевко систематизировал современные педагогические технологии [19], Л.И. Забара и Л.Н. Якина адаптировали их к культурологическому циклу дисциплин [8], Л.В. Ясинских [23], Е.В. Донгаузер и Ю.А. Верхотурова [24] – к эстетическому циклу. Применение искусствоведческих методов в высшем образовании описали Л.Р. Золотарева [9], Э.Э. Пурик и Г.Г. Губайдуллина [16]. При этом методы работы с обучающимися на искусствоведческих дисциплинах в дополнительном образовании исследователями фактически не проанализированы; а между тем задачи эстетического воспитания в дополнительном образовании не менее остры, и изучение истории искусств по умолчанию требует системного применения искусствоведческих методов.

Поэтому мы видим *проблему настоящего исследования* в выявлении искусствоведческих методов, способствующих формированию способности юных художников к эстетической оценке при освоении искусствоведческих дисциплин в дополнительном образовании.

Цель исследования – систематизировать искусствоведческие методы формирования способности юных художников к эстетической оценке и адаптировать их к условиям освоения искусствоведческих дисциплин в дополнительном образовании.

Методология исследования включает методы терминологического анализа и дискурс-анализа, используемые для определения ключевых характеристик искусствоведческих методов, и метод педагогического проектирования, примененный при разработке алгоритмов внедрения искусствоведческих методов на искусствоведческих дисциплинах в дополнительном образовании с целью формирования способности обучающихся к эстетической оценке.

Понятийно-терминологический аппарат исследования. Термин *эстетическая оценка* трактуется нами как процесс определения эстетической ценности объекта искусства и установление его значимости. *Способность юных художников к эстетической оценке* мы понимаем как устойчивое интегративное личностное образование, которое вырабатывается обучающимися в процессе оценивания эстетических объектов с точки зрения вкуса и смысла в контексте взаимодействия этических и эстетических аспектов, что находит выражение в умении формулировать результаты оценивания в форме эстетических суждений [11].

Результаты исследования представляют собой систему направлений работы по формированию способности юных художников к эстетической оценке посредством комплексного использования искусствоведческих методов анализа произведений искусства. Планируя практическое применение этой методической системы, мы скоординировали ее с задачами учебного предмета «История искусств», сформулированными в Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» базовой организации исследования – МБУ ДО «Детская художественная школа им. В.А. Серова» г. Твери [15].

Освоение обучающимися программы «История искусств» предполагает формирование основных понятий изобразительного искусства и навыка элементарного анализа произведения искусства, развитие умений выделять главное в произведении и различать средства художественной выразительности и воспитание на этой основе способности интерпретировать произведение искусства и формулировать эстетическую его оценку [15, с. 139]. Для решения данных задач мы соотнесли формируемые знания, умения, навыки и способности обучающихся с разработанными в искусствоведении методами анализа художественного произведения и выбрали из них наиболее соответствующие задачам и доступные обучающимся по возрасту: формально-содержательный, формально-стилистический, биографический, сравнительный, сравнительно-исторический, иконографический. Рассмотрим их применение на искусствоведческих дисциплинах в детской художественной школе более подробно.

Изначально юным художникам необходимо освоить основные понятия (терминологию) изобразительного искусства и сформировать навык элементарного анализа произведения искусства. Для решения этих задач мы предлагаем использовать формально-содержательный метод. Данный метод в искусствознании ориентируется на анализ и описание художественной формы с учетом взаимосвязи системы содержательных мотивов и композиции [13, с. 31], внутренней организации произведения и его внешнего облика [15]. Художественная форма неразрывно связана с содержанием, и потому мы анализируем экспрессивные средства, которые художник использует с целью передачи образа (пространство, время, свет, цвет, композиция, воздействие произведения на зрителя [20, с. 40]), в контексте решения им идейно-тематических задач. Обучая юных художников анализу художественного произведения, мы предлагаем им следующий план: жанр и вид произведения, герои и сюжет картины, композиция (композиционные оси и центры, компоновка, геометрия), световые характеристики (источник освещения, объем), цветовые характеристики (значение цвета), контраст (цветовой), ритм, собственное мнение о картине. Так, анализируя картину Сандро

Боттичелли «Рождение Венеры» (1486), обучающиеся отмечают, что произведение относится к жанру мифологической живописи. Используя «Мифологический словарь школьника» [1], они соотносят изображение и сюжет: античная богиня, возникшая из морской пены, плывет к берегу под дуновением ветра. Основываясь на изученных правилах композиционного построения, обучающиеся определяют, что Венера, изображенная в центре картины, формирует главную ось композиции, а руки окружающих ее персонажей создают впечатление арки; выявляют роль света и цветового решения; определяют преобладающие цвета в картине (голубые оттенки, переходящие в бирюзовые и пепельные) и их влияние (ощущение легкости и прохлады). Определив значение цвета, обучающиеся выявляют цветовой контраст, реализованный в картине пурпурной мантией в окружении светлых оттенков. Далее обучающиеся анализируют ритм в картине, который ощущается в изгибах тела богини, в завитках ее волос, в гармонии линий рук, немного отведенной в сторону ноги и наклоне головы. Итогом анализа является мнение обучающихся о произведении и вывод о художественном замысле автора. Формально-содержательный анализ позволяет обучающимся погрузиться в содержание произведения искусства и определить художественный замысел при помощи интерпретации его формы.

Усложнением описанной работы по анализу произведения живописи является задача увидеть в картине выражение духовных и культурных ценностей автора и его эпохи. Для решения этой задачи целесообразно применять формально-стилистический метод как усложненный вариант формально-содержательного. Этот метод подразумевает выявление выразительных качеств, присущих конкретному стилю, выделение содержательных и формальных признаков, которые позволяют отнести произведение к определенному художественному стилю и направлению [9, с. 160]. Поэтому, предлагая юным художникам формально-стилистический метод, мы добавляем к уже освоенным следующие позиции анализа: направление, художественная школа, отношение автора к художественным традициям, описание своеобразия его художественных образов и идеалов на фоне традиции, индивидуальная художественная манера (стиль). Приведем пример формально-стилистического анализа картины Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» (1498). Для начала юные художники, используя искусствоведческую энциклопедию [7], определяют временные рамки творчества Леонардо да Винчи и отмечают, что он – представитель Флорентийской школы, а картина относится к эпохе Возрождения (Ренессанса). Далее, познакомившись с библейскими сюжетами в искусстве [3], они выявляют художественную основу произведения и отмечают, что Леонардо выбрал для изображения момент евангельской истории, когда Иисус произнес: «Истинно говорю вам, что один из вас

предаст Меня» (Мф 26:21). Однако обучающимся необходимо заметить отступление Леонардо от художественной традиции. Обычно Иуда изображался как отдельно стоящая фигура и тем противопоставлялся всей группе как изгой. А Леонардо объединяет Иуду с другими апостолами, но при этом придает ему такие характеристики, которые позволяют зрителю мгновенно распознать его нравственную суть (цветовое решение). Завершающим этапом анализа становится выявление обучающимися индивидуальной художественной манеры: это мастерски изображенное пространство, наполненное иллюзиями, которое одновременно выглядит правдоподобно и символично. Также, обращая внимание на мимику и жесты апостолов, юные художники определяют мастерскую передачу их реакции на пророчества Христа. Формально-стилистический анализ позволяет юным художникам понять ценностные ориентиры конкретного историко-художественного периода, что дает возможность интерпретировать идею картины в более широком контексте.

Для определения жизненных ценностей, заложенных художником в его произведении, мы используем биографический метод. Он подразумевает исследование человеческой деятельности и/или созданных им объектов с точки зрения индивидуальной истории жизни и позволяет понять, каким образом события повлияли на формирование личности и послужили становлению определенных моментов жизни [10]. В этом подходе жизненные обстоятельства и личность художника представляются ключевыми факторами, формирующими его творчество [20]. Чтобы глубже проникнуть в содержание художественного произведения, мы придаем значение взаимосвязи внешних обстоятельств и развития внутреннего мира автора. Используя биографический метод, мы предлагаем юным художникам следующий план работы: ознакомление с жизненным путем художника (в частности, с событиями времени написания картины), определение мотивов и обстоятельств написания картины, причин, повлиявших на выбор сюжета, выражение в картине личностных ценностей художника, влияние картины на дальнейший творческий путь художника. Приведем пример использования биографического метода при работе над картиной Альбрехта Дюрера «Праздник четок (Праздник венков из роз)» (1506). Первое, с чем знакомятся обучающиеся, – это с годом написания картины как этапом жизни художника и с направлением, в котором работал Дюрер, используя информацию из серии книг «Великие художники» [4]. Изученное позволяет сделать вывод, что картина являлась заказом немецких торговцев для церкви Святого Варфоломея. Далее, проанализировав сюжет картины, обучающиеся определяют, что выбор обусловлен популярностью такого сюжета у немецких доминиканцев. Затем педагогу необходимо обратить внимание обучающихся на фигуру

у дерева в изысканном камзоле и плаще в глубине правой части картины. Эта фигура должна напомнить им самого Дюрера, который, вдохновленный итальянскими мастерами, включил свой автопортрет в произведение на религиозный сюжет. Отметив живописность картины и ознакомившись с воспоминаниями самого художника, обучающиеся делают вывод, что это произведение заставило окружающих рассматривать Дюрера не только как талантливого графика, но и как искусного живописца. Биографический метод дает возможность оценить взаимосвязь между жизнью художника и его произведением, что позволяет определить личностные ценности, выраженные в картине.

Для выявления эстетических свойств произведений искусства мы предлагаем применять сравнительный метод анализа. Сравнительный анализ включает в себя выявление характеристик, которые определяют сходства или различия между элементами отдельных целостностей. Он состоит из четырех этапов, основанных на трех методах (анализ, сопоставление, обобщение): анализ предложенных компонентов; сопоставление данных анализа; обобщение, связанное с установлением сходства и различия в отношении отдельных компонентов [20]. Анализируя произведения искусства, мы предлагаем опираться на следующие компоненты: сюжет, композиция, эмоциональное состояние персонажей, собственное мнение. Рассмотрим алгоритм сравнения двух произведений на сюжет «Снятие с креста» – картины Никола Пуссена (1625) и алтарного триптиха Питера Пауля Рубенса (1611). Перед тем как приступить к сравнительному анализу, юные художники знакомятся с канонами Евангельского сюжета [5] и, рассматривая произведения, отмечают общий сюжет – оплакивание Иисуса. Затем, анализируя сюжет подробно, они отмечают различия: у Пуссена запечатлен момент соприкосновения тела Христа с землей, когда страдания остались в прошлом, а у Рубенса акцент смещен на вертикальное, но бездыханное тело Иисуса, к которому со всех сторон тянутся руки. Перейдя к анализу композиции, учащиеся отмечают различия в композиционном решении: у Пуссена персонажи помещаются в ясно обозначенном пространстве, а в триптихе Рубенса представлены словно в безграничном пространстве. Обучающиеся отмечают и несхожесть эмоционального состояния персонажей: герои Пуссена демонстрируют эмоциональную сдержанность, а в триптихе Рубенса – выражают разные эмоции. Итогом сравнения становится суждение юных художников об авторской идее. В живописи Пуссена доминирует идея упорядоченности, в то время как Рубенс акцентирует внимание на динамичном проявлении жизненных сил. На основе сравнительного метода юные художники могут глубже понять и почувствовать особенность произведения искусства, определить и сравнить идеи, заложенные художниками.

Для формирования представлений юных художников об эстетическом идеале мы выбираем сравнительно-исторический метод. В рамках данного подхода исследуется не конкретное состояние объекта, а эволюционные изменения, которые он испытал на протяжении своего существования. Сравнение базируется на сопоставлении ряда взаимосвязанных событий или последовательных стадий развития изучаемого феномена [12]. Этот метод позволяет делать исторические сопоставления, выявлять сходства и проводить параллели. Использование этого метода дает возможность анализировать различные данные, учитывая их взаимосвязь с историческим контекстом, в котором они формировались, а также отслеживать их изменения на разных этапах развития [17]. Мы предлагаем при сравнительно-историческом анализе придерживаться следующего плана: тематика, колорит, художественные ценности. Рассмотрим возможности этого метода на примере живописи Италии и Франции XVIII века. Для сравнения мы предложили обучающимся репродукции картин Помпео Батони «Правда и милосердие» (1745) и Жана Франсуа де Труа «Объяснение в любви» (1731) и задали вопрос о национальных особенностях этих произведений искусства. Опираясь на данные искусствоведческой энциклопедии [7] и выделяя особенности жанров, обучающиеся отмечают, что итальянская живопись затрагивает темы из античной мифологии и религиозные сюжеты, а французская живопись склонна к отображению бытовых сцен, пейзажей и событий из национальной истории. Перейдя к анализу колорита, обучающиеся выделили различия в насыщенности и контрастности тонов. В центре внимания – ценностные ориентиры: обучающиеся отмечают, что в Италии искусство отражает человеческие ценности, в то время как во Франции светские темы. Таким образом, сравнительно-исторический анализ позволяет юным художникам глубже понять контекст и ценности, которые стремились передать художники.

Для развития умения формулировать эстетические суждения мы предлагаем иконографический анализ. Данный метод является «системой вариантов изображения персонажа, лица, события, трактовки сюжета, определяющие характерные для различных религиозных и философских воззрений, рассматриваемые отдельно (но не изолированно) от истории стиля и средств художественного выражения» [9, с. 161]. Главная задача иконографического анализа произведения на религиозную тему – адекватное нахождение богословского текста и доказательство соответствия ему произведения искусства [18, с. 13]. Иконографический анализ позволяет систематизировать образы по отношению к сюжетам (мифологическим и литературным), создавать и интерпретировать аллегорические образы [21, с. 2020]. На основе этого мы предлагаем проводить иконографический анализ с опорой на план: описание сюжета и художественных образов; выявление

художественного мотива; сопоставление мотива с богословским текстом; определение и интерпретация символов. Так, иконографический анализ картины А.А. Иванова «Явление Христа народу» (1837–1857) мы начинаем с изучения содержания: юные художники сравнивают сюжет с названием, выявляют особенности его художественной трактовки. Затем, опираясь на сюжет Евангелия от Иоанна [22], они сопоставляют его с художественным решением картины. Для юных художников важно осмыслить событие, описанное в начале, – явление Иисуса Христа во время крещения в реке Иордан, чтобы глубже осознать замысел произведения. Затем они раскрывают внутренний смысл, определяя символический подтекст, пронизывающий произведение (от Сотворения мира до Страшного суда). Иконографический анализ позволяет глубже понять смысл произведения через интерпретацию заложенных художником ценностей, что, в свою очередь, ведет к осмыслению живописи и формулированию суждения о ней.

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели возможности искусствоведческих методов в аспекте формирования способности юных художников к эстетической оценке. Выбранные методы мы систематизировали и адаптировали к изучению искусствоведческих дисциплин в дополнительном художественном образовании и показали планы и алгоритмы их применения на конкретных примерах. Проведенное исследование послужит нам далее для разработки педагогической модели формирования способности юных художников к эстетической оценке в условиях дополнительного образования.

Список литературы

1. Абелюк Е.С. Мифологический словарь школьника. М.: Мирос, Рост, 2000. 256 с.
2. 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: 18.02.2025).
3. Волкова П.Д. Библия в иллюстрациях великих художников. Искусство детям. М.: АСТ, 2018. 256 с.
4. Гордеева М.Н. Великие художники. Т. 48: Дюрер. М.: Комсомольская правда, 2010. 50 с.
5. Давыдова Н.В. Евангелие в пересказе для детей: возражаем в добре и святости. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2022. 144 с.
6. 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?previaw=1> (дата обращения: 18.02.2025).

7. Дылейко А. Искусство: иллюстрированная энциклопедия. М.: Белфакс, 2002. 336 с.
8. 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.
9. Золотарева Л.Р. Описание и анализ произведения искусства – эстетико-искусствоведческий и педагогический инструментарий // Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 3. С. 157–162.
10. Лакреева А.В., Левина Н.А. Особенности применения метода биографии в духовно-нравственном воспитании школьников // Педагогика: история, перспективы. 2020. № 6. С. 96–105.
11. Милюгина Е.Г., Иванова А. Художественное описание и эстетическое суждение как педагогические инструменты формирования способности юных художников к эстетической оценке // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2024. № 3 (68). С. 112–121.
12. Моргачева Е.Н. Сравнительно-исторический метод: обзор подходов к классификации в общественных науках // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2016. №2 (4). С. 102–114.
13. Панофский Э. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Азбука-классика, 2009. 480 с.
14. 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: 18.02.2025).
15. 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-izobrazitelnogo-iskusstva/> (дата обращения: 18.02.2025).
16. Пурик Э.Э., Губайдуллина Г.Г. Анализ произведений изобразительного искусства в образовательном процессе // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2020. № 4 (72). С. 95–104.
17. Рябков В.М. Сравнительно-исторический метод историографии социально-культурной деятельности // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2013. № 227. С. 34–37.
18. Савина С.Г. Иконография: богословские очерки иконографического извода. СПб.: Церковь и культура, 2001. 303 с.
19. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 1. М.: Народное образование, 2005. 556 с.
20. Штейн С.Ю. Методология в искусствоведении // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2017. № 4–1. С. 32–46.

21. Щипина Р.В. Методы искусствознания: исторический обзор // Манускрипт. 2021. Т. 14, вып. 10. С. 2013–2023.
22. Янцева Л.И. Евангельские сюжеты в иллюстрациях Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда. М.: Центрполиграф, 2012. 147 с.
23. Ясинских Л.В. Теоретические аспекты формирования основ художественной культуры у детей младшего школьного возраста // Педагогическое образование в России. 2016. С. 1–5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-formirovaniya-osnov-hudozhestvennoy-kultury-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta> (дата обращения 02.02.2025).
24. Ясинских Л.В., Донгаузер Е.В., Верхотурова Ю.А. Развитие эстетической оценки произведений искусства у детей младшего школьного возраста // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 2 (51). С. 392–397.

Об авторе:

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

The possibilities of using art criticism methods in shaping the young artists ability to make aesthetic assessments

A. Ivanova^{1,2}

¹Tver State University, Tver

²V.A. Serov Art School, Tver

The relevance of developing the ability of young artists to aesthetic appreciation is due to the task of educating an aesthetically developed personality. To solve this problem, it is proposed to use the methods of art criticism as a tool for developing the ability of young artists to evaluate art from an aesthetic point of view. The results of the research are to identify and systematize art criticism methods for developing the ability of young artists to aesthetically evaluate works of art.

Keywords: *additional education, art education, the ability to aesthetic assessment, art history disciplines, art history methods.*

Принято в редакцию: 12.03.2025 г.

Подписано в печать: 30.04.2025 г.