

**Формирование способности юных художников к эстетической оценке:
алгоритм «анализ — эксперимент — интерпретация»**

Научный руководитель — Милюгина Елена Георгиевна

Иванова Александра

Аспирант

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E-mail: aleksandraivanova64941@gmail.com

Актуальность формирования способности юных художников к эстетической оценке обоснована в современных научных исследованиях значимостью развития умения чувствовать и понимать красоту произведений искусства [3] и характеризовать их особенно-сти в форме эстетического суждения [2]. В Федеральных государственных требованиях к содержанию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства (2012) развитие этой способности связывается с формированием навыка вербализации собственных мнений обучающихся об искусстве [5]. В связи с этим мы поставили проблему: какой педагогический инструмент способен обеспечить формирование способности юных художников к эстетической оценке в условиях дополнительного образования?

Для решения этой проблемы мы продолжили работу над составлением пособия «Дневник юного искусствоведа» [4], основанного на дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства базовой организации «Живопись» [1], и расширили набор его инструментов. Программа рекомендует применять на искусствоведческих дисциплинах формальный и сравнительный методы анализа, не актуализируя других искусствоведческих методов. Мы же считаем, что для формирования способности юных художников к эстетической оценке необходимо расширить спектр используемых искусствоведческих методов, что позволит им глубже понять произведения искусства и осмыслить их в контексте художественной эпохи; необходимо включить в работу и экспериментальные, поисковые методы.

Поэтому мы разработали алгоритм *анализ — эксперимент — интерпретация*, который предлагает обучающимся выбор искусствоведческих методов, необходимых для анализа художественного произведения, его понимания и аргументированной трактовки. Систему выбранных нами для работы методов составили формальный, стилистический, сравнительный, биографический, иконографический, иконологический. В задания «Дневника» мы включили произведения изобразительного искусства различных жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, интерьер), чтобы расширить знания обучающихся об основах изобразительной грамоты. На этапе *анализа* юные художники выявляют средства художественной выразительности изучаемой картины, используя искусствоведческие методы. Следующий этап, *эксперимент*, предполагает семантический сдвиг — экспериментальное изменение учеником выявленных авторских средств художественной выразительности (изменение цветовой гаммы, ракурса, стиля и т.п.), что позволяет по-иному увидеть произведение искусства. Завершающий этап, *интерпретация*, связан с осмыслением авторского выбора как единственно имеющего смысл для его художественного мира и формулированием аргументированного суждения о том, почему художник выбрал именно ту гамму, ракурс, стиль для выражения своей идеи.

Рассмотрим этапы работы по заданному алгоритму на примере картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (1872). На этапе анализа юные художники используют формально-стилистический анализ и осваивают новую для них терминологию (поиск

в специальных словарях значений терминов: стиль, направление, манера, техника, художественные ценности и др.). Следующий шаг — это выделение средств художественной выразительности: это колорит (Какие цвета преобладают в картине? Что вы можете сказать о цветовом контрасте?); композиция (Что изображено на переднем и дальнем плане? Какая фигура является главной в картине?); авторская манера (Что можно сказать о художественной манере? В каком стиле работает автор?); оценка личного впечатления (Какая художественная идея передается зрителю? С помощью каких средств художнику удалось этого достичь? Какие ощущения вы испытываете при восприятии картины?). Далее мы предлагаем провести художественный эксперимент, на котором юные художники меняют стиль анализируемого произведения: используя гуашь, они делают небольшую экспериментальную зарисовку по картине Моне, изменяя свойственный художнику стиль импрессионизм, например, на реализм. Завершающим этапом является интерпретация, где юные художники на основе сравнения авторского произведения и своей экспериментальной зарисовки формулируют аргументированное суждение о том, как изменение колорита и приемов меняет художественную идею, настроение и эмоциональное воздействие картины и почему художник выбрал это колористическое и композиционно-стилевое решение для выражения своей идеи.

Таким образом, разработанный нами алгоритм *анализ — эксперимент — интерпретация* содержит задания, направленные на проведение юными художниками художественного эксперимента с выявленными в картине средствами художественной выразительности. Алгоритм позволяет учащимся глубже понять и точнее объяснить особенности творчества художников и расширить методы выявления художественной позиции и идеи, что способствует формулированию суждения о произведении искусства и его эстетической оценке.

Источники и литература

- 1) 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: 18.01.2025).
- 2) Киреева Н.В., Чернявская Н.Э., Коренева Е.Н. Сущность эстетической культуры и ее компонентов // Альманах современной науки и образования. 2013. № 9 (76). С. 71–73.
- 3) Кусова М.Л., Ясинских Л.В., Коротаева Е.В., Зуев П.В. Формирование эстетической оценки произведений изобразительного искусства у детей младшего школьного возраста с применением музыкального материала // Педагогическое образование в России. 2024. № 4. С. 336–342.
- 4) 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.
- 5) 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_utverzhdenii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения: 15.02.2024)