

Формирование когнитивной основы эстетического оценивания произведений искусства обучающимися детской художественной школы

А. Иванова

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия;
МБУ ДО «Детская художественная школа им. В.А. Серова», г. Тверь, Россия

Поставлена задача формирования эстетических знаний обучающихся детской художественной школы как условия развития их способности к эстетическому оцениванию произведений искусства при освоении искусствоведческих дисциплин. Разработан комплексный метод формирования эстетических знаний обучающихся как основы эстетического оценивания произведений искусства. Выявлены трудности в процессе его практического применения, представлены способы их преодоления.

***Ключевые слова:** способность к эстетической оценке, эстетические знания, подростки, дополнительное образование, художественное образование.*

Актуальность исследования. Современные нормативные документы дополнительного образования ставят задачу формирования метапредметных компетенций обучающихся, в том числе способности эстетически оценивать произведения искусства. Согласно Федеральным государственным требованиям к программам дополнительного предпрофессионального образования в области изобразительного искусства (2012), учащиеся должны овладевать начальными знаниями о роли изобразительного искусства в культуре и духовно-нравственном развитии личности [14]. Эти требования конкретизированы в примерной программе учебного предмета «История изобразительного искусства» [16] и разработанной на ее основе соответствующей программе базовой организации исследования – Детской художественной школы им. В.А. Серова [7] в аспекте формирования знаний обучающихся об основных этапах развития искусства и умения письменно и устно формулировать свои мысли о творчестве художников, что свидетельствует о необходимости использования в учебном процессе педагогических технологий, обеспечивающих формирование эстетических знаний и развитие способности к эстетической оценке произведений искусства.

Степень научной разработанности темы исследования. Задача формирования способности обучающихся к эстетической оценке произведений искусства через призму эстетических знаний неоднократно ставилась в трудах исследователей. Е.П. Кабкова [11] разработала методологию эстетического обобщения, подчеркнув роль знаний в формировании эстетического восприятия и оценивания на уроках искусства. Э.К. Аметова [1] и Л.Р. Золотарева [9] проанализировали особенности восприятия искусства подростками и предложили практические рекомендации по повышению уровня эстетической грамотности обучающихся. Е.В. Гетманская [5] и Н.И. Дегтянникова [6]

обратились к возможностям эвристических методик для формирования способностей обучающихся самостоятельно открывать закономерности и законы художественной композиции. Однако при всем разнообразии существующих подходов и разработок, мы выявили дефицит технологически обоснованных стратегий формирования эстетических знаний как условия развития способности обучающихся детской художественной школы к эстетической оценке.

Поэтому *проблему настоящего исследования* мы видим в систематизации педагогических технологий и искусствоведческих методов для формирования эстетических знаний обучающихся детских художественных школ как условия развития их способности к эстетической оценке произведений искусства.

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и апробировать комплексный метод формирования когнитивной основы способности обучающихся детских художественных школ к эстетическому оцениванию произведений искусства.

Методология исследования включает анализ научно-педагогической литературы и педагогическое проектирование, необходимое для разработки алгоритмов применения педагогических технологий и искусствоведческих методов на занятиях по истории искусств.

Результаты исследования. В данном исследовании представлен эмпирический этап работы над формированием когнитивной основы эстетического оценивания обучающимися произведений искусства. При разработке программы формирования способности обучающихся к эстетической оценке в условиях освоения искусствоведческих дисциплин (А. Иванова, Е.Г. Милюгина [10]) и разработке интегративной модели (А.А. Богатырев, Е.Г. Милюгина, А. Иванова [21]) мы опирались на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу МБУ ДО «Детская художественная школа им. В.А. Серова» «Живопись» [7] как базовую.

Формирование основ эстетических знаний обучающихся мы считаем условием формирования их способности к самостоятельной эстетической оценке произведений искусства. Владение основами эстетических знаний включает знание источников красоты, понимание градации прекрасного / безобразного, возвышенного / низменного, а также представление о художественных правилах и канонах различных эпох [10].

Для формирования когнитивной основы эстетического оценивания произведений искусства мы выбрали следующие темы программы: «Искусство Италии эпохи Высокого Возрождения», «Искусство Италии эпохи Барокко», «Искусство французского импрессионизма». Выбранные темы представляют важнейшие этапы эволюции западноевропейского искусства, демонстрируют многообразие способов реализации художественных целей и позволяют учащимся сформировать способность

эстетически оценивать произведения искусства. Тема «Высокое Возрождение» знакомит с базовыми элементами искусствоведения (форма, композиция, светотень, колорит), формирует начальное представление о структуре произведения и роли человеческого тела в искусстве [7, с. 162]. Тема «Барокко» дополняет эти знания умением различать эмоциональную экспрессию, контрасты и декоративные акценты, расширяя диапазон эстетических знаний обучающихся [7, с. 168]. Тема «Импрессионизм» показывает смелый разрыв с академической традицией и начало современной эры в искусстве, дает понимание сути свободного мазка, воздушной перспективы и субъективного восприятия цвета [7, с. 173].

При изучении искусства Италии эпохи Высокого Возрождения мы выбрали индивидуальный подход в работе с формально-содержательным методом анализа произведений искусства. Такой метод позволил глубоко исследовать композицию, цвет, линии, пространство и смысловую нагрузку произведения, соединяя его внешние признаки с внутренним содержанием [13]. Формально-содержательный анализ направлен на глубокое понимание искусства и развитие навыков самостоятельного анализа. Перед началом индивидуальной работы была проведена ознакомительная беседа о периоде Высокого Возрождения, его главных представителях и особенностях искусства той эпохи. Для подготовки к ознакомительной беседе преподаватель обратился к книге Т.И. Прилуцкой «Живопись итальянского Возрождения» [15], в которой прослеживаются тенденции развития итальянской живописи XIII–XVI вв. С обучающимися мы обсудили творчество величайших гениев этого периода: Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти, рассказали, почему их называют титанами Высокого Возрождения и какое влияние оказали их труды на мировую культуру, отметили стремление к гармонии пропорций, симметрии и совершенству в изображении человеческого тела, показали важность изучения анатомии, перспективы и научной точности в живописи и скульптуре, рассмотрели различия между ранним и поздним этапами Высокого Возрождения. Также совместно мы повторили особенности формально-содержательного анализа произведений искусства на примере картины Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» (1498).

Затем каждый ученик выбрал одно из произведений данной эпохи и получил задание проанализировать его с помощью формально-содержательного метода – от описания формы (композиция, цвет, линия, светотень) к интерпретации содержания (идея, замысел, символы и ассоциации) и установлению взаимосвязи между формой и содержанием [19]. Так Илья П. (13 лет) при анализе картины Рафаэля Санти «Афинская школа» (1509–1511) опирался на полученные на занятиях знания о средствах художественной выразительности и особенностях эпохи Высокого Возрождения. Используя материалы детской энциклопедии «Великие и знаменитые: Средние века и эпоха Возрождения» [3], он

отметил симметричность композиции, центральную линию, ведущую взгляд зрителя внутрь помещения, и реалистичное воспроизведение пространственных планов посредством линейной перспективы, выделил богатство и сложность поз и жестов многочисленных персонажей, разнообразие одежд и тканей, создающих объем и пластичность форм. Илья подчеркнул идею объединения древнегреческих ученых и философов в единое пространство, демонстрируя восхищение высоким знанием и культурой. Он указал на наличие символики: «Платон указывает вверх, обозначая интерес к небесному миру, тогда как Аристотель направляет руку вперед, подчеркивая значимость земного опыта» – и объяснил связь между формой и содержанием следующим образом: «Гармоничная композиция, детально выписанные фигуры и точное отображение пространства делают картину торжественной. Благодаря этому усиливается идея великой мудрости и ценности науки, которая была важной темой эпохи Возрождения» (архив автора).

Несмотря на подготовительную беседу об эпохе Возрождения и коллективный анализ произведения искусства, обучающиеся испытывали сложности с определением символов и ассоциаций, содержащихся в изображении; некоторым тяжело давалось установление связи между формой и содержанием и формулировка своих мыслей. Для решения выявленных проблем мы поставили классу наводящие вопросы: Какие предметы или жесты героев несут особый смысл? Как размещение фигур и предметов помогает подчеркнуть основную идею? Создают ли линии и объемы определенное настроение? Мы предложили сравнить картину с известными работами того же мастера, например «Тайную Вечерю» (1498) Леонардо да Винчи с «Поклонением волхвов» (1480), и обратили внимание на эксперименты с композицией и перспективой; дали небольшие подсказки, помогая ученику прийти к правильному выводу самостоятельно, например проанализировать пространство: Чувствуете ли вы глубину или плоскостность картины? Как достигнута такая иллюзия? Мы обратили внимание на персонажей: Какие эмоции передают их лица и позы? Зачем художник выбрал именно такое выражение? Мы рекомендовали обучающимся сосредоточиться на одном аспекте (цвет, линия, композиция) и попытаться понять, какой смысл несет именно этот элемент. Итогом проведенного занятия стало не только приобретение обучающимися конкретных знаний, но и формирование у них способности самостоятельно оценивать произведения искусства, учитывая их эстетическую составляющую и внутренний смысл.

При изучении искусства Италии эпохи Барокко мы использовали коллективный метод работы с применением эвристического метода поиска оригинальных идей [5, 8]. Для подготовки к занятию преподаватель обратился к труду Дж. К. Аргана «История итальянского искусства» [2]. Перед коллективной работой мы рассказали о периоде Барокко, его

отличительных чертах и вкладе в историю мирового искусства, отметив, что искусство Барокко отличается динамичностью, театральностью, вниманием к деталям и стремлением воздействия на эмоции зрителя.

Затем класс был поделен на группы по 3-4 человека. Каждой группе мы предложили на основе полученных знаний создать коллективный плакат или мини-презентацию, раскрывающую главную особенность искусства Барокко. В работе обучающиеся могли использовать дополнительную литературу, например книгу Е.В. Яйленко «Шедевры живописи эпохи барокко» [20], в которой представлены репродукции картин. Обучающиеся записывали все идеи относительно того, какими терминами можно охарактеризовать искусство Барокко; главное условие – мысли записывались без критики и ограничений. Когда поток идей иссяк, группы приступили к классификации и объединению идей в блоки. Так одна группа объединила идеи, касающиеся форм и линий, другая – цветов и материалов, третья – драматургии и эмоций. На основе собранных идей группа создавала эскиз будущей презентации или плаката. Разрешалось использовать рисунки, диаграммы, высказывания художников. Затем каждая группа представила свою работу классу, объяснив свой замысел и причины выбора именно таких элементов. Так, одна группа показала, как художники эпохи Барокко использовали кривые линии, драпировки тканей и асимметрию для придания работам динамики и напряжения. Группа нарисовала большой плакат, состоящий из фрагментов картин Питера Пауля Рубенса и Микеланджело Караваджо, акцентируя внимание на формах и линиях. Над каждым фрагментом разместили короткий комментарий с описанием найденных закономерностей: «Свободные складки ткани создают ощущение движения и пластичности», «Кривые линии привлекают внимание и делают изображение динамичным» (архив автора).

В процессе выполнения задания обучающиеся столкнулись с трудностями в выборе направления для анализа и создании оригинальной идеи. Одни не знали, с чего начать, другие сомневались в своих способностях придумать нечто оригинальное. Для решения этой проблемы мы задали обучающимся вопросы, которые подтолкнули их к размышлениям: Что вас удивляет в картинах эпохи Барокко? Какие черты бросаются в глаза первым делом? Так, анализ форм, линий, цветов и материалов позволил обучающимся пристально рассматривать фрагменты картин, учиться видеть детали и устанавливать их роль в произведении. Классификация идей и выбор ключевых элементов способствовали развитию умения расставлять приоритеты и осознанно выбирать детали, имеющие эстетическую ценность. Использование комментариев и рисунков для иллюстрации идей помогло обучающимся сформулировать свои эстетические суждения, обосновывая их конкретными примерами.

На занятии «Искусство Франции. Импрессионизм» мы использовали игровой метод обучения [18]. В начале урока мы познакомили обучающихся

с французским импрессионизмом, подчеркнув его новаторство и стремление запечатлеть повседневную жизнь и среду во временной подвижности. Мы отметили особенности тем и сюжетов в картинах – повседневные городские и сельские мотивы, пейзажи; особенности их техники и стиля – свободная и быстрая техника мазков, использование оптического смешения цветов, акцент на свет и его влияние на цвет [4].

Затем класс разделился на команды, каждая из которых получила карточку с вопросами о художнике. Так в карточке, в которой мы «зашифровали» художника Клода Моне, были следующие заметки: французский мастер конца XIX века, известный своим произведением, давшим название всему стилю импрессионизма «Впечатление. Восходящее солнце» (1872); специализируется на пейзажах и повседневных сценах, созданных на пленэре; применяет свободные мазки, делая свет и цвет главными средствами передачи атмосферы; знаменит циклами полотен, включая серию «Водяные лилии» и городские панорамы Сен-Дени; является одним из создателей импрессионизма, активно исследовал эффекты света и цветовой гаммы, показывая изменение видимых образов в зависимости от времени суток. Обучающиеся должны были угадать имя художника и объяснить свое решение. В работе они использовали книгу С. Эндрюс «Импрессионисты. Рассказы о художниках и картинах» [17]. Следующее творческое задание – «Напиши письмо художнику». Каждая команда получила карточку с наводящим вопросом, адресованным знаменитому импрессионисту, например: «Дорогой господин Моне, расскажите, как вам пришла идея писать воду и небо такими необычными мазками?», «Госпожа Моризо, скажите, почему вы выбрали бытовые сцены для своих полотен?» и т.п. Нужно было продолжить это письмо, написать короткую заметку от лица современного зрителя, комментируя впечатления от картины или самой личности художника. Для помощи обучающимся был предоставлен альбом А.Г. Костеневич с картинами художников-импрессионистов «От Моне до Пикассо» [12]. Одна из команд представила следующее письмо: «Дорогой Клод Моне, ваши картины с лилиями и синевой Живерни поражают тем, как вы ловите свет и мгновение. Мазки ваши кажутся свободными и быстрыми, мы слышим в них воду, шелест ветра и перемены погоды. Благодаря вам мы учимся видеть движение не там, где что-то происходит, а там, как свет меняет цвет и настроение картины. Ваше стремление запечатлеть момент напоминает о важности внимания к деталям – остановиться, присмотреться, позволить краскам играть светом» (архив автора).

Некоторые обучающиеся испытывали затруднения при определении авторов картин и установлении связи произведения с художником. Для решения этой проблемы мы предоставили больше визуального материала и провели дополнительную работу по ознакомлению с наиболее известными работами каждого мастера. Возникли сложности при формулировании

интересных и содержательных вопросов художникам. Для помощи обучающимся мы предоставили примеры открытых вопросов, которые стимулировали их задуматься над творчеством художников, например: Как особенности выбранной техники помогают выразить замысел автора? Как бы изменилось восприятие картины, если бы она была написана в другом стиле? Что хотел сказать художник зрителям этой работой? Мы разработали памятки с примерами вопросов, касающихся как биографических фактов, так и особенностей художественных техник и сюжетов, например: Какой период жизни художника оказался ключевым для развития его стиля? Какие новые подходы к цвету и форме характерны для творчества художника? О чем рассказывает нам главная тема картины?

Представленная система заданий, как показала апробация, оказала влияние на формирование эстетических знаний и развитие способности к эстетическому оцениванию произведений искусства. Составление писем от лица зрителя актуализировало навык анализа произведений, выявления замысла художника и понимания особенностей его техники. Задание «Напиши письмо художнику» способствовало развитию эмпатии и сопереживания, обучающиеся мысленно входили в контакт с художником, пытались поставить себя на его место и выразить собственные впечатления. Регулярные обращения к наводящим вопросам помогли обучающимся формулировать ответы, относящиеся к анализу произведений искусства, что укрепило навык эстетического оценивания.

Выводы. Представленная система методов и приемов способствовала формированию когнитивной основы эстетического оценивания, обеспечила комплексный подход обучающимся к изучению искусства и стимулировала развитие их аналитических навыков. Использование формально-содержательного метода позволило обучающимся глубоко понять взаимосвязь между формой и содержанием произведений искусства, научиться выделять ключевые элементы (композицию, цвет, линии, светотень) и осмысливать их влияние на восприятие. Исследование картин в рамках коллективных проектов, игрового метода и написания писем художникам способствовало формированию внимания к деталям, поиску символики и пониманию эстетических целей художников. Данные задания создали основу для осознанного эстетического оценивания произведений искусства. Далее нам необходимо продолжить работу над формированием способности обучающихся к эстетической оценке, учитывая другие ее составляющие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аметова Э.К. Воспитательно-развивающий потенциал игровых технологий обучения в образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 84-1. С. 21–23.
2. Арган Дж.К. История итальянского искусства. М.: Радуга, 1990. Т. 2. 239 с.
3. Бутромеев В.П. Великие и знаменитые: Средние века и эпоха Возрождения. М.: Деконт, Алкиона, 1995. 304 с.

4. Волкова Паола. Импрессионисты. М.: АСТ, 2022. 192 с.
5. Гетманская Е.В. Двойная функция эвристического метода обучения // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. 2009. № 2. С. 69–73.
6. Дегтяникова Н.И. Эвристические методы в исследовании композиции произведений изобразительного искусства: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.09. СПб., 2004. 21 с.
7. 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: 13.02.2026)
8. Залесова Н.В. Технология формирования научных понятий на основе использования комплекса эвристических методов и приемов // Вестник Костромского гос. ун-та. 2008. № 1. С. 294–297.
9. Золотарева Л.Р. Описание и анализ произведения искусства – эстетико-искусствоведческий и педагогический инструментарий // Известия Алтайского гос. ун-та. 2012. № 3. С. 157–162.
10. Иванова А., Милюгина Е.Г. Между вкусом и смыслом: эстетическое оценивание как педагогический феномен // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия: Педагогика и психология. 2025. № 1 (70). С. 151–160.
11. Кабкова Е.П. Развитие способности школьников к художественному обобщению на уроках искусства: автореф. дис. ... докт. пед.: 13.00.02. Москва, 2005. 56 с.
12. Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо: Французская живопись второй половины XIX – начала XX века в Эрмитаже. Л.: Аврора, 1989. 523 с.
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: 13.02.2026)
15. Прилуцкая Т.И. Живопись итальянского Возрождения. М.: Изобразительное искусство, 1995. 64 с.
16. 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: 13.02.2026)
17. Сандрин Эндрюс Импрессионисты. Рассказы о художниках и картинах. М.: Махаон, 2024. 128 с.
18. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. М.: Народное образование, 2005. Т. 1. 556 с.
19. Штейн С.Ю. Методология в искусствоведении // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2017. № 4–1. С. 32–46.
20. Яйленко Е. В. Шедевры живописи эпохи барокко. Караваджо, Веласкес, Рубенс и другие великие мастера. М.: Просвещение, 2024. 208 с.
21. Bogatyrev A., Milyugina E., Ivanova A. An Integrative Model of the Art School Educational Environment with Augmented Reality Application // Digital Transformation of Socio-Economic and Technical Systems: Theory and Practice / eds. Skhvediani A.,

Kulachinskaya, A. Mateeva Petrova M. Cham: Springer, 2025. Pp. 145–164. Lecture Notes in Networks and Systems. V. 1309.

Об авторе:

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

Forming the cognitive basis of art works aesthetic assessment by children's art school students

A. Ivanova

Tver State University, Tver, Russia;
Children's Art School named after V.A. Serov, Tver, Russia

The article sets the task of forming aesthetic knowledge among students of children's art schools as a condition for developing their ability to independently comprehend works of art in the context of mastering art history disciplines. The article identifies difficulties in the process of solving this task and presents ways to overcome them. The article also develops a comprehensive method for forming aesthetic knowledge among students of children's art schools as a condition for developing their ability to appreciate works of art.

Keywords: *ability to make aesthetic judgments, aesthetic knowledge, teenagers, additional education, art education.*

About the author:

Ivanova Alexandra – postgraduate student, Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabov St., 33), teacher at the Art School named after V.A. Serov (Russia, 170100, Tver, Tchaikovsky Prospect, 31), e-mail: aleksandraivanova64941@gmail.com

Дата поступления рукописи в редакцию: 16.02.2026.

Дата принятия рукописи в печать: 19.03.2026.