

Михайлова Ольга Сергеевна
Ol'ga Mihailova

кандидат педагогических наук, доцент кафедры
художественного образования и декоративно-прикладного искусства
ФИИ ФГБОУВО РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
PhD, Associate Professor, Department of Art Education and Decorative Arts,
Fine Art Department, Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint - Petersburg

Полякова Ольга Викторовна
Ol'ga Polyakova

кандидат искусствоведения, доцент кафедры
художественного образования и декоративно-прикладного искусства
ФИИ ФГБОУВО РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
PhD, Associate Professor, Department of Art Education and Decorative Arts,
Fine Art Department, Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint - Petersburg

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА: УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

**Individual developing of perception of arts: creative tasks and criteria of
estimation of the education process in a course of "History of arts"**

Ключевые слова: восприятие искусства, критерии оценивания, индивидуальный подход в обучении, образовательный процесс, социальная значимость будущей профессии и общественно полезное значение.

Keywords: perception of art, evaluation criteria, individual approach to learning, process of education, social significance of profession, community value.

Аннотация. Материал данной статьи имеет практическую направленность и отвечает на вопрос, каким образом критерии оценивания процесса обучения студентов, с учетом их личностных особенностей и индивидуального восприятия искусства влияют на процесс образования, способствуют его эффективности. Как формы и методы организации учебных заданий и подведения итогов повышают осознание студентами социальной значимости будущей профессии и общественно полезного значения результатов своей практической работы. Вопросы рассмотрены в рамках изучения дисциплин профильного цикла программ бакалавриата, направления подготовки «44.03.01 — Педагогическое образование», по профилям подготовки «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Дополнительное образование (в области дизайна и компьютерной графики)» факультета изобразительного искусства ФГБОУВО РГПУ им. А. И. Герцена. Дополнительно предложены критерии оценивания творческих работ учащихся, составленные студентами самостоятельно во время производственной практики в школе.

Abstract. The material of this article has a practical orientation. It is shown how is criteria of estimation of the education process, taking into account personal feature of a student, individual perception of art.

They influence the process of education, contribute to its effectiveness. How forms and methods of organization of educational tasks and summarizing increase awareness of the social significance of the future profession. They realize the social value of the results of their practical work. In addition, criteria of estimation of pupils creative works were made by students during practical training at school. This issues are considered within the framework of studying the disciplines of the programs profile cycle in the BA program “44.03.01 — Teacher Education” with the areas of expertise in “Art and crafts education” and “Supplementary education (design and computer graphic)” in the Art Department of Herzen State Pedagogical University.

Для того чтобы оценить результаты, понять, как освоен учебный материал, необходимо определить отношение обучающихся к теме, изучаемым произведениям искусства, выслушать их отзывы, суждения по рассматриваемым вопросам. Оценивание, ориентированное на реализацию личных творческих переживаний, формирование индивидуального суждения студента, становление индивидуальной позиции, способствует развитию его познавательной активности и познавательной инициативы.

Педагогическое назначение и содержание учебных заданий по профильным дисциплинам различны. Поэтому различны и основные подходы к их оцениванию. В рамках данной статьи представляется существенным остановиться на социально-общественном значении результатов практической работы студентов и предложить для оценки каждого учебно-творческого задания критерий, проверяющий умение студентов определить **актуальность произведения изобразительного искусства для современной общественной и культурной ситуации в стране.**

По темам истории изобразительного искусства и архитектуры задания выполняются на лабораторных занятиях аудиторно или в музее, а также в качестве самостоятельной работы во внеаудиторные часы. Во время лабораторных занятий выполняются типовые задания в соответствии с учебным планом и задачами. Занятия практической направленности — как правило, музейные семинары — проводятся в течение всех лет обучения в городской, музейной среде [6, 32]. Система практических учебно-творческих заданий содержит, во-первых, анализ одного, нескольких или выставки произведений, а во-вторых, проектирование экскурсии.

Обязательными являются созерцание, описание и анализ произведения от *«личного переживания»* к выявлению *«предметности окружающего мира»*, *«непосредственному субъективному представлению»* действительности, его художественной образности, переданной художником той или иной эпохи. В этом обучающимся помогает их собственный опыт творческой деятельности в живописи, графике, дизайне, декоративно-прикладном творчестве. В то же время на занятиях студенты оценивают собственную работу, а также работу одноклассников, выступая в роли учителя (например, доклад или эссе о художественно-творческом произведении) и высказав свою точку зрения, авторское отношение к актуальности явления художественно-творческого и культурологического содержания и значения интерпретации произведения для современности, а также для мировой истории искусства [3,96].

Поэтому можно говорить, что обучение «общению» с произведением искусства проводится комплексно — **от замысла до восприятия** [1, 96] или от практического исполнения собственного авторского произведения в учебной мастерской до описания, анализа произведения мастера (*гения*) в музейной или городской среде. А значение интеграции, привлечения междисциплинарного знания в работу с произведением искусства, начиная с дошкольного периода, не раз подчеркивалось педагогами, художниками и историками искусства.

Б. П. Юсов отмечал, что комплексный подход к художественному восприятию, «*комплекс искусств — это и есть способ организации художественного воспитания в полном единстве с умственным, нравственным, общественно-политическим, трудовым и физическим развитием детской личности*» [2].

«*Через произведение искусства и обучение навыкам его восприятия, исполнения и творчества к человеку впервые приходят чувства меры, гармонии, соразмерности и пропорции, о которых говорили еще античные авторы. Далее на основании усвоенных через искусство образцов прекрасного и безобразного к ребенку приходит их понимание в отношении между людьми, в отношении к труду, природе и к обществу*» [4, 44].

Показательно, что практические занятия по дисциплине предполагают групповое взаимодействие: обучающимся необходимо не только **выступить с сообщением на заданную тему** о произведении или произведениях искусства, но и **организовать обсуждение** в группе, принять участие в дискуссии, в беседе на экспозиции музея.

Поэтому к заданию предъявляются следующие требования:

- продемонстрировать знание материала по рассматриваемому периоду, виду, жанру, историко-культурологическому контексту и т.д.;
- высказать авторскую позицию;
- показать самостоятельность оценок и суждений;
- активно участвовать в обсуждении;
- продемонстрировать навыки ведения профессиональной дискуссии и уметь аргументировать свою точку зрения.

Социальную значимость подчеркивают следующие критерии:

- передача посредством анализа произведения его актуальности на сегодня и способа творческого преобразования действительности художником в современную ему эпоху;
- определение научную обоснованность материалов (высказываний, обсуждений, исследований и т.д.) о произведении и практическую значимость рассматриваемых вопросов с позиции современности.

Анализ нескольких произведений или выставки следует проводить на основе следующих критериев:

- установление тематики и концепции выставки;
- определение актуальности экспозиции;
- выполнение сравнительного анализа произведений искусства;
- раскрытие сущностных понятий (вид, жанр, стиль и т.д.);

- определение способа экспонирования в конкретном выставочном пространстве;
 - определение образовательного потенциала выставочного пространства.
- Социальную значимость подчеркивает следующий критерий:*
- раскрытие значения выставки как важного события, имеющего региональное, государственное и международное значение.

В ходе практического занятия в музее студентам важно внимательно и с уважением слушать своих одноклассников. Организатор дискуссии должен не только помочь обучающимся запомнить информацию о произведении искусства или художнике, но и создать ситуацию, при которой студенты будут мыслить, рассуждать с пониманием признаков, характеризующих искусство определенного времени, поддерживать взаимоотношения между участниками группы, содействовать формированию компетенций, наличие которых необходимо для профессиональной деятельности думающего и умеющего грамотно говорить педагога-художника.

Для этого нужны проблемные вопросы, на которые можно подобрать варианты ответов (*например: какая выставка повлекла за собой значительный резонанс в художественной жизни нашей страны? Это выставка в Академии «Картинки с выставки» и в последующем — создание М. Мусоргским серии музыкальных произведений на одноименную тему, первые выставки «передвижников», «мирискусников», выставка «Бубновый валет», выставка одной картины А. И. Куинджи и т.д.*). Необходимо заинтересовать обучающихся вопросом, чтобы «пробудить» любопытство и творчество вместо пересказа набора фактов.

Важно учитывать, что вопросно-ответная система — это самый распространенный способ выяснения того, как происходит процесс обучения. Такой прием активно используют в начале объяснения, завершая описание произведения вопросом риторическим. Это стимулирует заинтересованность обучающихся в изучении и осмыслении учебного материала, мотивирует их к дальнейшему исследованию. Но вопросы важны не только для развития понимания. Вопросами можно сконцентрировать внимание, выстроить зрительные ассоциации, научить «смотреть» произведения искусства. Вопросы по сравнению характеристик временного периода особенно полезны при анализе произведений искусства и еще более — как комментарий к обсуждению, если их высказывают одноклассники в ходе практического задания или творческого упражнения.

Самостоятельная работа студентов реализуется в форме подготовки к зачету и предполагает изучение литературы, анализ современных публикаций и периодической печати по темам программы дисциплины. Материал необходим для включения его в содержание инвариантных заданий самостоятельной работы, в число которых входит составление **экскурсионного проекта** или **экскурсии** по темам курса с последующим выступлением перед группой. Данные задания требуют наличия у обучающихся не только профессионального знания, организаторских способностей, но и осмысленного отношения к содержанию экскурсии, посредством которой происходит, возможно, первое знакомство

слушателей с произведением истории искусства.

Экскурсионный проект посвящен стилю, виду, жанру или творчеству художника или архитектора, а также главным идеям, раскрывающим смысл эпохи в истории искусства.

К проекту предъявляются следующие требования:

- сформулировать учебные задачи;
- продумать основные целевые группы, на которые направлен проект;
- продумать методы реализации проекта;
- составить календарный план реализации проекта;
- прописать ожидаемые результаты;
- грамотно сформулировать конкретные вопросы по произведениям искусства;
- продумать методы оценки;
- составить четкие лаконичные выводы и обобщения;
- структурировать информацию.

Социальную значимость подчеркивают следующие критерии:

- продумать отбор памятников, способствующих выработке у экскурсантов отношения к материалу экскурсии: событиям, фактам, явлениям художественной жизни и культурно-историческим ситуациям.

Еще в процессе замысла образовательного проекта полезно обозначить предполагаемые качественные и количественные показатели. Например, студентка предположила, что в результате проведения занятий у школьников увеличится количество знаний о художнике и событии. «Повысится процент школьников, интересующихся историей родного края», и улучшится качественный результат: «Благодаря занятиям цикла у школьников повысится уровень развития эмоционально-образного мышления, сформируются представления о внутренних закономерностях культурно-исторического процесса».

Экскурсия должна быть составлена на заданную тему в выставочном пространстве или городской среде.

К данному заданию предъявляются следующие требования:

- сформулировать учебные задачи с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей аудитории;
- продумать единую экскурсионную программу;
- разработать экскурсионный маршрут (возможно, с заданиями);
- организовать обсуждение/дискуссию по произведениям искусства с предполагаемыми ответами;
- продумать методы оценки;
- составить четкие лаконичные выводы и обобщения;
- продумать возможные затруднения и их решение.

Социальную значимость подчеркивают следующие критерии:

- создать описание встречающихся на маршруте произведений искусства как памятных объектов города, страны;

- дать определение визуальному образу памятника или произведения прошлого, т.е. определить данный образ в современном городском пространстве.

Соответствие последнему критерию требует «образованности в восприятии», визуальной грамотности, визуальной культуры. Визуальный образ является *«целостным отражением действительности, в котором одновременно представлены такие категории реальности, как пространство, форма, движение, фактура»* [5, 12]. Создается он и анализируется посредством того же.

Однако данное задание является не только искусствоведческим, но и методическим. Выполняя учебно-творческое задание, основанное на интегрированном знании, студенты приобретают опыт решения разноплановых задач, проектирования заданий (например, полихудожественной направленности) для учащихся.

В отзыве на разработанные студенткой экскурсионные маршруты для семейного туризма рецензент отмечает именно то, что маршруты *«не просто представляют Петербург начиная с его основания и до второй половины XIX века — в самый прекрасный классический его период, — но и позволяют родителям или учителям использовать разнообразные интересные задания, развивающие пространственное мышление путем погружения в прекрасную архитектурную среду. Ребенок, выполняя эти задания, должен научиться внимательно всматриваться в памятники архитектуры, отыскивать не бросающиеся в глаза детали и осмысливать их, работать с планом и словом»*.

Критерии оценивания авторских работ студентов ФИИ, инвариантные и вариативные задания (по способу выполнения: индивидуальная, коллективная, работа в парах) представлены в технологических картах профильных дисциплин. Выполняя предложенные задания в соответствии с критериями их оценки, студенты подобным образом моделируют требования к самостоятельному оцениванию во время производственной практики в школе, в условиях своей будущей профессиональной деятельности.

В качестве примера можно привести составленные критерии оценивания творческих заданий учащихся с акцентом **на актуальность в условиях современности и их общественную значимость**.

Среди критериев оценки при работе с произведением искусства, его описанием в студенческой работе, посвященной натюрморту со стеклом, отмечены *«активное участие в беседе и опросе на занятии; применение полученных знаний в практической работе (умение работать с материалом, создавать яркий образ, отобразить состояние)»*. Таким образом, визуально грамотным делают и самостоятельная творческая деятельность, и создание авторских произведений (возможно, репликаций или изображений по мотивам с повторением особенностей творческого метода мастера определенного времени, стиля). И в данном случае актуальность обусловлена умением применить знания о произведении (теме, образности, манере исполнения и т.д.) в практической деятельности при создании собственных рисунков и творческих работ.

В другой работе *«оценивание направлено на выявление критериев визуальной*

тактильности: развитие воображения, понятийного аппарата, а также на работу с восприятием» фактуры и текстуры произведения. Понятно, что говорить о предмете возможно тогда, когда имеешь о нём представление. О произведении декоративно-прикладного искусства, мелкой пластики можно говорить, зная особенности художественных техник и материалов. Развитием способностей воспринимать сегодня старинные рукотворные произведения (угадывая плотность, вес, размер и т.д.) и говорить о них определяется актуальность произведений подобного рода, и именно это способствует формированию визуальной грамотности зрителя.

В работе, посвященной творчеству Бориса Пророкова, автор указывает на важность знания конкретного исторического события, изображенного художником. Студентом были разработаны проверочные вопросы: *«На какое конкретное событие откликается Борис Пророков?»*, *«Какое событие изобразил художник?»*, *«Где это событие произошло?»*, *«Опишите характер русского солдата. Каким образом показывает Б. Пророков врага? Для чего нужны были такие рисунки, листовки?»*. Обобщающим критерием и рефлексией служит просмотр лучших творческих рисунков учащихся. *«Итогом занятия послужил просмотр лучших работ с комментариями учителя и пояснениями авторов рисунков»*. Критерием к нему является *«необходимость объяснить, описать нарисованный беспредметный образ»*. Именно это, по мнению автора, *«позволяет развить эмоционально-образное мышление до уровня понимания и воспроизведения собственных эмоций»*.

Таким образом, на развитие индивидуального восприятия искусства влияет:

1. Воспитание культуры восприятия. Это прежде всего воспитание грамотного зрителя (развития эстетической эмпатии, способности эмоционального отклика, переживания, эмоционально-чувственной сферы и познавательного интереса к знанию и художественному творчеству). Поэтому большое значение при работе с произведением искусства имеют ракурсность, разность взглядов на него и умение их высказать.
2. Направленность критериального оценивания, которое имеет существенное значение для составления отзыва о художественном произведении. Введение критерия *«умения высказать авторскую позицию»* будет способствовать воспитанию социально активной личности, а введение критериев, подчеркивающих *«социально-общественное, историческое значение произведения искусства»*, будет воспитывать человека с определенной гражданской позицией, гражданина страны.
3. Умение высказываться, рассуждать об искусстве. Важно, что, с одной стороны, студенты должны применять знания о произведении искусства, термины и понятия, а с другой — вводить их в обсуждение. Для этого необходимо практическое умение вести беседу, задавать уточняющие вопросы группе, мотивируя их интерес к искусству, истории, культуре и педагогической деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блинова Е. К. Восприятие ордерных композиций как построение моделей пространств // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — СПб., 2008. — № 11(72): Общественные и гуманитарные науки (философия, история, культурология, языкознание, литературоведение, право). — С. 92–104.
2. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников / Под ред.: Г. П. Шевченко и Б. П. Юсова. — Луганск, 1990. — 180 с.
3. Михайлова О. С., Полякова О. В. Воспитание культуры восприятия в процессе обучения студентов факультета изобразительного искусства дисциплинам профильного цикла // Университетский научный журнал. — СПб., 2018. — № 41: Филологические и исторические науки (археология, искусствоведение). — С. 95–105.
4. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. — М.: Академический проект: Гаудеамус, 2008.
5. Столяров Б. А. Учить смотреть и видеть: введение в основы визуальной грамотности: Учебное пособие для студентов гуманитарно-художественных вузов и музейных педагогов / М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ, РАО. — CD-ROM. — СПб.: Студия «НП-Принт», 2012.
6. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: Учебно-методическое пособие / Под ред. Н. А. Яковлевой. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2016.