

Научная статья

УДК 371.3

DOI: 10.54884/1815-7041-2025-82-1-120-126

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТОМ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОГО ЗРИТЕЛЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ КОЛЛЕКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Никандрова А. В.^{1✉}, Никандрова Ю. В.², Шерайзина Р. М.³

^{1,3} Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия

² МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», Великий Новгород, Россия

✉ alexandranikandrova@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0003-2485-9864>

² frau.nikandrova2011@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0009-7117-2639>

³ Roza.Sherayzina@novsu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7358-0689>

Статья поступила в редакцию 09.01.2025

Одобрена после рецензирования 29.02.2025

Принята к публикации 16.03.2025

Аннотация. Исследуется один из ключевых аспектов учебного процесса в области изобразительного искусства – совершенствование у студента способности восприятия художественных произведений как проявление его компетенции грамотного зрителя. Нацеленность на этот аспект обусловлена содержательными и педагогическими особенностями данного исследования, которые нашли отражение в соответствующих нормативных документах. В статье дано определение понятия «грамотный зритель», представлены качества, которые присущи такому человеку. В исследовании подробно описана диагностика, которая была проведена в одном из учреждений высшего образования города Великий Новгород. Содержание диагностического исследования направлено на определение уровня восприятия произведений искусства студентом, стремящимся проявить свою компетенцию грамотного зрителя. В выводах описаны результаты диагностической работы.

Ключевые слова: грамотный зритель, региональный музей, диагностика восприятия произведений искусства

Для цитирования: Никандрова А. В., Никандрова Ю. В., Шерайзина Р. М. Особенности проявления студентом компетенций грамотного зрителя при восприятии коллекции регионального музея изобразительных искусств // Человек и образование. 2025. № 1. С. 120–126. <http://dx.doi.org/10.54884/1815-7041-2025-82-1-120-126>

Original research article

PECULIARITIES OF STUDENT'S MANIFESTATION OF COMPETENCIES OF A LITERATE VIEWER IN THE PERCEPTION OF COLLECTION OF FINE ARTS REGIONAL MUSEUM

A. Nikandrova^{1✉}, Yu. Nikandrova², R. Sherayzina³

^{1,3} Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia

² Secondary school No. 8, Veliky Novgorod, Russia

^{1✉} alexandranikandrova@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0003-2485-9864>

² frau.nikandrova2011@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0009-7117-2639>

³ Roza.Sherayzina@novsu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7358-0689>

Received by the editorial office 09.01.2025

Revised by the author 29.02.2025

Accepted for publication 16.03.2025

Abstract. The article examines one of the key aspects of the educational process in the field of fine arts – improving the student's ability to perceive works of art as a manifestation of his competence as a competent viewer. The focus on this aspect is due to the substantive and pedagogical features of this study, which are reflected in the relevant regulatory documents. The article defines the concept of a "literate viewer" and presents the qualities inherent in such a person. The study describes in detail the diagnosis that was carried out in one of the institutions of higher education in the city of Veliky Novgorod. The content of the diagnostic study is aimed at determining the level of perception of works of art by a student seeking to demonstrate his competence as a competent viewer. The conclusions describe the results of the diagnostic work.

Keywords: competent viewer, regional museum, diagnostics of perception of works of art

For citation: Nikandrova, A. V., Nikandrova, Yu. V., Sherayzina, R. M. (2025). Peculiarities of student's manifestation of competencies of a literate viewer in the perception of collection of fine arts regional museum. *Man and Education*, no. 1 (82), pp. 120–126. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.54884/1815-7041-2025-82-1-120-126>

Введение

В течение нескольких десятилетий в образовании учёными-педагогами и художниками поднимался вопрос о том, какую роль в современном обществе играет изобразительное искусство. Формируя эстетические предпочтения, развивая воображение, критическое мышление и способность к осмысленному восприятию художественных образов, восприятие произведений изобразительного искусства играет особую роль.. В этой связи Б. М. Неменский отмечал, что основной задачей изобразительного искусства является не столько развитие художественных навыков, сколько воспитание человека.

В данном контексте он писал: «Смотреть искусство – это труд, труд души каждого человека. И от этих усилий жизнь своя и окружающих становится ярче, интереснее» [1, с. 124].

Особое значение в этом процессе имеет развитие у человека, в частности студента педагогического вуза, воспринимающего художественные произведения, компетенций грамотного зрителя, что позволяет ему не только понимать художественные образы, но и интерпретировать их в культурно-историческом контексте. В связи с этим увеличивается значимость музеев изобразительных искусств в качестве образовательных площадок, способствующих

формированию эстетической грамотности и расширению художественного кругозора обучающихся.

Стоит подчеркнуть, что компетенции, прописанные в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, ориентированы на стремление развить у студентов «способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах»¹. В соответствии с этим «наличие стремления к коммуникации с искусством, а также совершенствование умения анализировать и оценивать картины художников» [3, с. 8] может способствовать пониманию обучающимися межкультурного разнообразия общества через изучение произведений изобразительного искусства.

Следовательно, одной из приоритетных задач обучения в данной области в вузе может выступить выявление уровня и совершенствование у студентов компетенций грамотного зрителя.

Содержание и методы

Определяя понятие «грамотный зритель», будем придерживаться толкования Е. О. Орловой, которая под ним понимает «человека, умеющего читать художественный текст, владеющего языком живописи и знающего законы написания картины для того, чтобы понять идею и образ автора» [4, с. 36–39]. Это подтверждается и утверждением К. С. Станиславского о том, что «существуют не только талантливые актёры, но и талантливые зрители» [5, с. 137–138]. Способность быть грамотным музейным зрителем, по мнению Л. М. Ванюшиной и

Е. Н. Коробковой, предполагает «наличие элементарной визуальной культуры, начальные навыки исследовательской деятельности, умение самостоятельно, без посредника, вступать в диалог с музейными объектами» [6]. В. И. Жуковский отмечает, что «зрителя невозможно рассматривать вне его диалога с произведением искусства, так как человек и получает статус «зритель» только при вступлении в игру-диалог с художественным произведением» [7, с. 85].

На основе проведённого анализа научных исследований под «грамотным зрителем» мы будем понимать того, кто должен обладать определённым качеством, выражающемся в способности вступать и развивать «диалог» с автором художественного произведения. Кроме того, такому зрителю также необходимо ориентироваться в правилах создания произведений искусства с точки зрения живописи, графики, скульптуры, т.е. анализировать композицию и разбираться в средствах художественной выразительности.

Авторский коллектив в лице В. И. Жуковского, Н. П. Копцевой, Д. В. Пивоварова утверждает, что «необходимыми условиями для диалога зрителя и произведения искусства является визуальное мышление» [8, с. 4]. По нашему мнению, оно может раскрываться при обращении обучающихся вуза к коллекциям музеев изобразительных искусств, т.к. именно там представлен широкий спектр произведений, проводя анализ которых, зритель может вступить в «диалог» с художником. Заметим, что такое обращение может сопровождаться некоторыми трудностями, например, не каждый обучающийся обладает необходимым уровнем развития компетенции грамотного зрителя. Это предположение подтверждает и В. И. Жуковский: «причины могут быть разные: от неумения общаться с произведением до нежелания открывать себя другому» [7, с. 85], а также Е. Н. Коробкова, говоря о том, что данный процесс «требует определённого уровня визуальной грамотности, художественного опыта и профессиональной подготовки

¹ Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 125 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 № 1456) / [Электронный ресурс]. URL: https://www.fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_15062021.pdf / (дата обращения: 09.10.2024).

как педагога, так и ученика, и предполагает обращение к технологиям, обеспечивающим стратегию развития» [9, с. 47].

В данном контексте отметим, что не только ведущие музеи страны обладают выдающимися собраниями произведений искусства, но и коллекции региональных музеев, в частности, собрание Новгородского музея изобразительных искусств с постоянно действующей экспозицией «Русское изобразительное искусство XVIII–XX веков» включают достойные работы русских художников в области живописи, графики и скульптуры.

Безусловно, можно выделить такие произведения, как «Море с розовыми облаками» И. К. Айвазовского, «Пасека в лесу» И. И. Шишкина, «Женский портрет» К. П. Брюллова, «Озёрная деревня» Н. К. Рериха, «Портрет Милуши Мамонтовой» В. А. Серова, «Пейзаж с луной» И. И. Левитана [10, с. 225]. Эти шедевры вполне могли занять достойное место в таких известных коллекциях, как Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина или Русский музей. Заметим, что это лишь малая часть собрания новгородского музея, но знакомство с ней станет для студента настоящим открытием в художественном мире.

Процесс восприятия обучающимися произведений изобразительного искусства представляет собой сложную структуру, включающую уровень художественного опыта, визуальную культуру, теоретические знания в области искусства, а также индивидуальные особенности обучающихся.

На первом этапе данного процесса зритель сталкивается с непосредственным воздействием визуальных элементов – цвета, формы, композиции, света и текстуры. Эти аспекты вызывают первичную эмоциональную реакцию, которая может быть как осознанной, так и интуитивной. Цветовая гамма влияет на настроение, а композиция направляет внимание, помогая выстроить первые ассоциации.

Следующий уровень восприятия связан с когнитивной обработкой информации.

Студент начинает анализировать содержание произведения, пытаясь выявить его сюжет, символику и авторский замысел. Одним из ключевых факторов является способность зрителя интерпретировать знаки и образы, заложенные в произведении. Однако сложность заключается в том, что понимание искусства требует определённого уровня подготовки – знания культурного контекста, исторических событий, философских идей, повлиявших на создание произведения. Без этого художественный смысл может остаться недоступным, и восприятие ограничится простым визуальным контактом.

На последнем этапе, т. е. на более глубоком уровне осмысления студент соотносит произведение с его стилем, эпохой и художественным направлением. Здесь важны навыки анализа, позволяющие определить, какие элементы характерны для той или иной школы, каким образом художник передаёт свои идеи и как это связано с историческим контекстом. Произведения классического искусства могут требовать знания мифологии, понимания новаторских приёмов и идей, заложенных в концептуальном искусстве.

Кроме того, важную роль в данном процессе играют и индивидуальные особенности восприятия, т. к. личный художественный опыт, эстетические предпочтения и когнитивный стиль определяют, каким образом студент взаимодействует с произведением. Некоторые зрители склонны к аналитическому восприятию, обращая внимание на детали, технические приёмы и структуру работы, другие – к интуитивному осмыслению, воспринимая произведение в целом и ориентируясь на эмоции.

Для определения уровня проявления студентами компетенции грамотного зрителя при восприятии коллекции произведений регионального музея изобразительных искусств нами было проведено и описано соответствующее диагностическое исследование.

Диагностический этап исследования был запланирован нами в I семестре (сентябрь) 2024/2025 учебного года, в нём при-

няло участие 45 студентов 3 курса – будущих учителей начальных классов очной и заочной формы обучения, в учебном плане которых присутствует дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства». При оценке работ мы стремились понять, в какой степени студенты способны проявлять компетенции, присущие им как грамотным зрителям при анализе художественных произведений. Для этого нами использовалась следующая методика – задания на анализ картины и видео-материала из работы Е. Ю. Казаковцевой и О. А. Овсянниковой [11, с. 155–156]. Отметим, что для содержания части задания использовалось произведение искусство, отобранное нами, но анализ проводился по методике данных авторов.

Показателями диагностики для нас выступили: осознание студентами значения регионального музея изобразительных искусств, наличие у них компетенции грамотного зрителя, восприятие информации в ходе интерактивной экскурсии и выявление личного отношения студентов к содержанию экспозиции музея.

Диагностическое исследование состояло из трёх заданий:

1. описание картины с точки зрения художественных средств выразительности и приёмов;
2. просмотр интерактивной экскурсии;
3. описание впечатлений от посещения музея.

Выбранные методики ориентированы как на восприятие искусства, так и на анализ произведений и их выразительных средств, что помогает выявить компетенции грамотного зрителя у студентов.

Результаты диагностического этапа показали, что при анализе картины новгородского художника Ю. И. Ерышева «Юрьев монастырь» с точки зрения средств художественной выразительности, успешно выполнить задание удалось лишь 11 обучающимся, давшим развёрнутые ответы на предложенный вопрос. Из 45 студентов 26 попытались охарактеризовать цветовые оттенки и тона, применённые художни-

ком: синий, голубой, зелёный и жёлтый, и определив жанр произведения – «пейзаж». Они также указали на объекты, представленные на картине, такие, как кремль, церковь, река, облака и деревья. Пять студентов отметили эмоциональное влияние работы, предполагая, что она вызывает ощущение спокойствия. Три участника не справились с заданием.

Таким образом, можно заключить, что большинство студентов не смогли полноценно описать картину, охватывая все выразительные средства, такие, как колорит, контраст, ритм и композиция, не осмыслив их в свете замысла автора и не выразив отношения художника к изображённому пейзажу и передаче настроения.

В следующем задании участники диагностики должны были просмотреть фрагмент интерактивной экскурсии по музею изобразительных искусств «Эрмитаж» [12] и описать наиболее запомнившиеся моменты. Обратим внимание, что мы специально использовали слово «моменты», подразумевая, что студенты могут высказаться в том числе и о понравившихся им картинах. Показательны ответы обучающихся, т.к. они писали не о произведениях, а о фактах, которые им запомнились. Все 45 человек правильно определили, город, в котором расположен музей – Санкт-Петербург; 17 студентов отметили, имя императрицы Елизаветы Петровны, по указу которой была открыта первая художественная академия; 18 обучающихся называли количество залов, которые занимают произведения мастеров Западной Европы; 10 человек записали век, в котором был основан музей – XVIII в. Однако никто из них не написал о картинах, которые составляют собрание данного музея, и художниках, которые их писали.

Таким образом, мы выявили, что у обучающихся возникли затруднения при восприятии видеоматериала, их восприятие ориентировано не на анализ картин, а, скорее, на понимание исторической справки.

Проведённая диагностика выявила, что студенты способны различать некоторые жанры изобразительного искусства,

даже если они не имеют глубоких знаний о тонкостях каждого из них. Тем не менее восприятие художественных работ создавало затруднения для обучающихся, так как у них ограниченные знания о языке живописи и слабо развито понимание элементов композиции, что препятствует полноценному отождествлению их с грамотными зрителями через проявление соответствующей компетенции.

Заключение

Восприятие произведений искусства студентами представляет собой многоуровневый процесс, включающий сенсорное восприятие, эмоциональную реакцию, когнитивный анализ и интерпретацию. Для полноценного осмысления произведения важно сочетание личного художественного опыта, знаний в области истории искусства и активного взаимодействия с музейной средой.

Проведённый анализ позволил охарактеризовать понятие «грамотный зритель». Рассмотренные этапы восприятия студентами произведений изобразительного искусства и проведённая диагностическая работа, направленная на выявление уровня проявления студентами компетенции грамотного зрителя, показали, что обучающиеся испытывают трудности при восприятии видеоматериалов: описании картины, осмыслении замысла автора. Наиболее успешно осуществлялась студентами характеристика содержания экспозиций музея.

Это наводит нас на мысль о продолжении работы в данном направлении и разработке специального проекта, направленного на совершенствование данного качества путём изучения средств художественной выразительности и практического применения знаний при анализе произведений изобразительного искусства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. Б. М. Неменского. М.: Просвещение, 2021. 128 с.
2. Экспонаты. Коллекция: живопись, графика, скульптура [Электронный ресурс] // Новгородский Государственный объединённый музей-заповедник: [сайт]. URL: <https://novgorod-iss.kamiscloud.ru/entity/OBJECT?fund=5> / (дата обращения: 12.10.2024).
3. Орлова Е. О. Грамотный зритель: учитель и ученик // Вестник Новгородского государственного университета. 2017. № 1 (99). С. 36–39.
4. Конев В. А. Чтение как феномен культуры // Философия и культура: сб. к 60-летию В. А. Конева. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1997. С. 137–138.
5. Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Педагогика музейной деятельности // Точка зрения: сетевой журн. 2007. № 24. URL: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200702412&ysclid=m7nj570ns8625241984> (дата обращения: 14.02.2025).
6. Жуковский В. И. Зритель и произведение изобразительного искусства: проблема диалога в образовательном пространстве // Вопросы теории и практики. 2012. № 3 (17): в 2-х ч. Ч. I. С. 84–86.
7. Жуковский В. И., Копцева Н. П., Пивоваров Д. В. Визуальная сущность религии. Красноярск: КрасГУ, 2006. 461 с.
8. Коробкова Е. Н. Удивление как возможность формирования культурного опыта личности // Школьные технологии. 2014. № 6. С. 40–48.
9. Васильева И. М. Русское изобразительное искусство XVIII – начала XX века в собрании Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. М.: Северный паломник, 2007. 340 с.
10. Казаковцева Е. Ю., Овсянникова О. А. Разработка диагностического инструментария исследования уровня развития художественного восприятия на занятиях по живописи // Проблемы современного педагогического образования. 2023. С. 154–157.
11. Государственный Эрмитаж. Шедевры Эрмитажа / [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж: [сайт]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YuM16V68Pps/> (дата обращения: 14.11.2024).

REFERENCES

1. Nemensky, B. M. (2021). *Fine art. Art around us. 3rd grade: study. for general education. institutions.* Moscow: Prosvescheniye publ. (In Russ.)
2. *Exhibits. Collection: painting, graphics, sculpture.* URL: <https://novgorod-iss.kamiscloud.ru/entity/OBJECT?fund=5> (Accessed: 12 October 2024). (In Russ.)
3. Orlova, E. O. (2017). Literate spectator: teacher and student. *Bulletin of the Novgorod State University*, no. 1 (99), pp. 36–39. (In Russ.)
4. Konev, V. A. (1997). Reading as a cultural phenomenon. *Philosophy and culture: collection dedicated to the 60th anniversary of V. A. Konev.* Samara: Publishing house «Samara University», pp. 137–138. (In Russ.)
5. Vanyushkina, L. M., Korobkova, E. N. (2007). Pedagogy of museum activity. *Point of View*, no. 24. Available at: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200702412&ysclid=m7nj570ns8625241984> (Accessed: 14 February 2025). (In Russ.)
6. Zhukovsky, V. I. (2012). The viewer and the work of fine art: the problem of dialogue in the educational space. *Questions of Theory and Practice*, no. 3 (17), pp. 84–86. (In Russ.)
7. Zhukovsky, V. I., Koptseva, N. P., Pivovarov, D. V. (2006). *The visual essence of religion.* Krasnoyarsk: KrasGU. (In Russ.)
8. Korobkova, E. N. (2014). Surprise as an opportunity to form a person's cultural experience. *School Technology*, no. 6, pp. 40–48. (In Russ.)
9. Vasilyeva, I. M. (2007). *Russian fine art of the XVIII – early XX century in the collection of the Novgorod State United Museum-Reserve.* M.: Northern Pilgrim. (In Russ.)
10. Kazakovtseva, E. Yu., Ovsyannikova, O. A. (2023). Development of diagnostic tools for studying the level of development of artistic perception in painting classes. *Problems of modern pedagogical education*, pp. 154–157. (In Russ.)
11. *The State Hermitage Museum. Masterpieces of the Hermitage.* Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=YuM16V68Pps> (Accessed: 14 November 2024). (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

Никандрова Александра Валерьевна – аспирант Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Никандрова Юлия Васильевна – учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Великий Новгород.

Шерайзина Роза Моисеевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой начального дошкольного образования и социального управления, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Aleksandra V. Nikandrova – postgraduate student, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod

Yulia V. Nikandrova – Primary school teacher, municipal autonomous educational institution «Secondary school № 8», Veliky Novgorod.

Rosa M. Sherayzina – Doctor of pedagogical sciences, Professor, Head of the Department of Primary Preschool Education and Social Management, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod

Вклад авторов: все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interests.