

Кордон Тамара Анатольевна

канд. пед. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»

г. Чебоксары, Чувашская Республика

БОУ ВО «Чувашский государственный институт
культуры и искусств» Минкультуры Чувашии
г. Чебоксары, Чувашская Республика

Егошина Анастасия Юрьевна

студентка

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация: статья освещает значительную роль искусства, в частности живописи, в развитии творческих способностей учащихся и формировании их навыков изучения иностранного языка. Искусство представлено как мощный инструмент, способствующий развитию художественного восприятия, эстетического вкуса и креативного мышления. Живопись не только передаёт глубокие идеи и эмоции, но и служит средством для обсуждения культурных контекстов, углубляя понимание изучаемого языка. Рассматривается процесс восприятия картин как основа для ассоциации слов и выражений с конкретными ситуацийми и чувствами, что повышает эффективность изучения языка. Аргументируется, что визуальные произведения искусства служат целенаправленным контекстом для освоения лексики и грамматики, побуждая учащихся к активному использованию языка при анализе и интерпретации изображений. Приво-

дятся примеры методики, основанной на интеграции искусства в образовательный процесс, включающей этапы восприятия, анализа, интерпретации и творческого самовыражения.

Ключевые слова: живопись, английский язык, иностранный язык, произведения изобразительного искусства, развитие личности.

В современной лингводидактике наблюдается устойчивый тренд к интеграции междисциплинарных подходов в процесс обучения иностранным языкам. Особый интерес в этом контексте представляет использование произведений изобразительного искусства, обладающих значительным педагогическим потенциалом для формирования иноязычной коммуникативной компетенции.

Искусство живописи является уникальным инструментом в изучении иностранных языков. Оно не только обогащает словарный запас и развивает речевые навыки, но и способствует формированию творческого подхода к обучению. Актуальность использования произведений искусства, в частности картин, в обучении иностранному языку не вызывает сомнений. В современном образовательном процессе искусство становится мощным инструментом для достижения различных педагогических целей. Прежде всего, оно предоставляет уникальные возможности для интеграции культуры, истории и языка, что способствует более глубокому пониманию и усвоению иностранного языка.

Искусство давно зарекомендовало себя как неотъемлемая часть образования, способствуя развитию различных навыков и качеств у учащихся. В частности, картины как форма визуального искусства обладают исключительной способностью передавать идеи и эмоции, формируя уникальное пространство для обучения и самовыражения.

При взаимодействии с картинами учащиеся не только изучают новые слова и грамматические правила, но и погружаются в контекст, где каждый элемент произведения может рассказать свою историю. Это способствует развитию навыков межкультурной коммуникации и критического мышления, поскольку,

анализируя работы художников, обучающиеся учатся интерпретировать, оценивать и выражать свои мысли на иностранном языке. Такой подход делает процесс изучения языка более насыщенным и осмысленным, создавая условия для эмоционального отклика и глубокого усвоения информации.

Важность искусства в учебном процессе трудно переоценить: оно не только делает уроки более интересными, но и служит мощным инструментом для формирования индивидуальности учащихся. Через картины они знакомятся с различными культурными традициями и историческими контекстами, что особенно актуально в современном мире, где межкультурное взаимодействие играет ключевую роль. Интеграция визуального искусства в образовательный процесс становится важной и актуальной темой, способствующей всестороннему развитию учащихся и реализации их творческого потенциала.

В данном исследовании акцент был сделан на визуальные произведения искусства, в частности на картины, как на мощные инструменты, способствующие формированию художественного восприятия, эстетического вкуса и креативного мышления. Использовался комбинированный подход, включающий как количественные, так и качественные методы.

Искусство представляет собой мощный инструмент развития творческих способностей учащихся, оказывая значительное влияние на формирование их художественного восприятия, эстетического вкуса и креативного мышления. Важной формой искусства являются картины, обладающие уникальной способностью передавать идеи, эмоции и культурные контексты, что делает их ценным ресурсом для изучения языка.

Визуальные художественные произведения могут служить источником вдохновения и предлагать темы для обсуждений, углубляя понимание культурных особенностей, что особенно значимо при изучении иностранного языка. На занятиях по английскому языку произведения изобразительного искусства относятся к визуальным средствам обучения [2, с. 33].

Процесс восприятия картин способствует ассоциации слов и фраз с конкретными ситуациями и эмоциями, что, в свою очередь, способствует более глубокому и эффективному усвоению изучаемого материала. Картины выходят за рамки простых иллюстраций языковых структур, представляя собой полноценные носители культурного контекста, который играет ключевую роль в овладении языком. Эти визуальные объекты обладают уникальной способностью привлекать внимание учащихся и вызывать интерес к изучаемым темам, делая процесс обучения более насыщенным и продуктивным.

Изучая произведения искусства, учащиеся погружаются в контекст их создания, что значительно углубляет их понимание культуры, традиций и мировоззрений носителей языка. Данный аспект становится особенно актуальным в свете необходимой культурной интеграции при изучении иностранного языка. В процессе говорения, которое является одним из продуктивных видов речевой деятельности, реализуются информативная, эмоционально-оценочная, регулятивная и этикетная функции устного общения [1, с. 216].

Погружение в художественный контекст создаёт условия для более многослойного и контекстуального усвоения языка, позволяя учащимся не только овладевать лексическими и грамматическими навыками, но и развивать навыки межкультурной коммуникации, что является важным компонентом современного образовательного процесса.

Картины также могут выступать в роли источника контекстуальной информации, обогащающей изучение лексики и грамматики. Каждое визуальное произведение связано с определёнными темами – такими как природа, социальные взаимодействия, исторические события или политические процессы. В процессе анализа изображения студенты могут описывать увиденное с использованием новых слов и выражений, что интенсивно стимулирует их усвоение и активное использование языка.

Например, при изучении лексики, связанной с природой, учащиеся могут детально выразить свои наблюдения о пейзаже, включая элементы, такие как де-

ревья, горы и водоёмы. Кроме того, художественные произведения могут служить основанием для изучения различных временных форм и грамматических структур. Учащиеся могут формулировать предложения, описывающие действия на картине, или обсуждать события, которые могли произойти до или после запечатлённого момента.

Данный подход не только углубляет знания языка, но и развивает аналитическое мышление: учащиеся учатся оценивать, интерпретировать и формулировать свои мысли на иностранном языке. Например, описание картины «Звездная ночь» Винсента Ван Гога может способствовать улучшению грамматических навыков, таких как пассивные конструкции и настоящее время глагола: «*Starry Night*» is an iconic painting characterized by its swirling night sky filled with vivid shades of deep blue and luminous yellow stars. The brushwork is dynamic and expressive, conveying a sense of movement and emotion. In the foreground, a dark cypress tree reaches up towards the sky, creating a striking contrast with the bright celestial bodies. The village below is portrayed in muted tones, evoking a sense of calmness and tranquility. Overall, the painting captures a dreamlike atmosphere, reflecting Van Gogh's turbulent thoughts and feelings during his time in the asylum.

Ещё одной значимой функцией произведений искусства в контексте изучения иностранного языка является их способность вызывать эмоциональный отклик у учащихся. Искусство, будучи увлекательным и многослойным явлением, обладает уникальным потенциалом затрагивать глубинные чувства и эмоции, что предоставляет широкие возможности для применения в образовательных целях.

В процессе взаимодействия с произведениями искусства у учащихся формируется возможность делиться своими личными переживаниями и впечатлениями, что, в свою очередь, способствует более углублённому и содержательному общению на иностранном языке. Эмоциональная связь с материалом улучшает запоминание и усвоение информации, создавая условия для более осмысленного и глубокого восприятия языковых структур и лексических единиц. Например,

при анализе картины Эдварда Мунка «Крик» учащиеся могут не только осознавать эмоции, которые автор стремился передать, но и выразить свои собственные чувства и ассоциации, возникшие в ходе восприятия произведения: «The Scream» is an expressionist masterpiece that encapsulates profound despair and existential angst. The central figure, with an open mouth and hands on its face, is set against a tumultuous sky that swirls in vibrant oranges and blues, suggesting a moment of intense anxiety. The distorted perspective of the landscape amplifies the feeling of unease, while the thick, expressive brushstrokes add to the emotional impact of the scene. Munch's use of color and form evokes a visceral reaction, inviting viewers to share in the anguish depicted in the painting.

Участие в интерпретации картин также стимулирует развитие критического мышления. Учащиеся учатся анализировать и интерпретировать визуальные образы, что требует от них способности к оценке и аргументации. Процесс создания вопросов, выдвижения гипотез и формулирования выводов становится важным элементом обучения. Этот аналитический подход не только углубляет знания языка, но и способствует общему уровню образованности учащихся, что имеет решающее значение в современных образовательных системах.

Использование картин в обучении иностранному языку представляет собой методически обоснованный подход, сочетающий визуальное восприятие с развитием коммуникативных навыков. Основной принцип данной методики заключается в системном включении произведений изобразительного искусства в образовательный процесс, что способствует не только усвоению языковых структур, но и формированию межкультурной компетенции. Критерии отбора художественных произведений включают соответствие языковому уровню учащихся, культурную релевантность, стилистическое разнообразие и эмоциональную насыщенность. Для начинающих (A1 – A2) рекомендуются работы с чёткой композицией (натюрморты, пейзажи), тогда как продвинутым обучающимся (C1 – C2) предлагаются многослойные символические или абстрактные произведения.

Художественные произведения служат эффективным инструментом для освоения лексико-грамматических структур через описание визуальных элементов (например, Present Continuous для действий на картине или Passive Voice для анализа техники исполнения). Культурный контекст произведений позволяет обсуждать исторические и социальные аспекты, используя аутентичную лексику. Особое значение имеет эмоциональная составляющая: картины с выраженным настроением («Крик» Мунка, «Танец» Матисса) стимулируют речевую активность и креативное мышление. Технические аспекты, такие как доступность высококачественных репродукций из музеиных коллекций (Rijksmuseum, Google Arts & Culture), обеспечивают реализацию методики. Исключения составляют гиперспецифичные или чрезмерно абстрактные работы, требующие глубоких фоновых знаний. Данный подход подтверждает свою эффективность в формировании как языковых, так и общекультурных компетенций обучающихся.

В рамках методики можно выделить несколько этапов, каждый из которых направлен на развитие различных навыков: восприятие, анализ, интерпретация и выражение собственного мнения на иностранном языке.

Первый этап: восприятие. Первый этап взаимодействия с живописью представляет собой активное восприятие художественного произведения. Это включает внимательное рассмотрение картины с акцентом на ключевые аспекты, такие как детали, цветовая гамма, композиция и эмоциональное выражение, которое передаёт автор.

Начальный этап работы с художественной живописью на английском языке требует освоения основополагающих терминов, необходимых для адекватного описания и анализа произведений искусства. Важным является различие понятий «artist» и «painter», где первое слово охватывает более широкий спектр творческих индивидуумов, а второе относится исключительно к живописцам. Далее изучаются специфические специализации, например, «oil painter» (живописец, работающий маслом), «watercolor painter» (акварелист) и «acrylic painter» (художник, работающий акриловыми красками).

На этом этапе ключевыми терминами для начала работы служат «drawing» (рисунок), «painting» (картина) и «sketching» (эскиз). Учащиеся могут подготовить доклады, сравнивающие и контрастирующие эти понятия, что способствует активному усвоению материала и развитию аналитических навыков.

Преподаватель, в свою очередь, может задавать вопросы на иностранном языке, которые будут способствовать углублению понимания картины и подведению студентов к более осмысленному диалогу о произведении. Например, вопросы типа «Что вы видите на этой картине?» или «Какое настроение вызывает у вас эта работа?» помогут установить начальный контакт с произведением, активизируя обсуждение и коммуникацию среди студентов.

Это создаёт благоприятные условия для формирования не только языковых, но и культурных компетенций, а также способствует развитию критического мышления учащихся в контексте анализа искусства.

Второй этап: анализ. На втором этапе учебного процесса осуществляется более глубокий анализ картины, в ходе которого учащиеся работают в парах или небольших группах для обсуждения ключевых характеристик изображения. В этом контексте преподаватель может предложить участникам описать действия, происходящие на картине, а также воспользоваться разнообразными терминами и выражениями для описания цветовых оттенков и форм, представленных в произведении искусства.

В качестве стимулов к обсуждению можно задать вопросы, такие как: «Каковы основные цвета, использованные художником?» и «Как использование этих цветов влияет на общее восприятие картины?». Данный этап способствует развитию лексического запаса студентов, а также навыков использования прилагательных и формирования структурированных предложений.

В процессе описания активно используются грамматические конструкции, такие как Present Continuous для описания движущихся или текущих действий на картине, а также Present Simple и Passive Voice для более обобщенного описания статичных элементов и контекста изображения.

При этом особое внимание следует уделить соблюдению последовательности изложения мыслей, что является важным аспектом научного общения. Кроме того, необходимо избегать чрезмерно сложных синтаксических конструкций, чтобы обеспечить ясность и доступность изложения.

Этот подход позволяет учащимся не только развивать языковые навыки, но и углублять своё понимание художественных произведений, создавая тем самым условия для их дальнейшего роста как критически мыслящих индивидуумов. Например, картина «Рождение Венеры» итальянского живописца Боттичелли прекрасно формирует навыки использования лексических и грамматических явлений в английском языке: In «The Birth of Venus» Botticelli depicts the goddess Venus emerging from the sea on a shell, surrounded by soft waves and delicate winds personified by figures. The painting is notable for its ethereal beauty and harmonious composition. Venus is portrayed with flowing hair and a gentle expression, symbolizing love and beauty. The pastel colors, primarily soft pinks, greens, and blues, create a serene atmosphere, while the details in the flowing garments of the accompanying figures add to the painting's sense of movement. This artwork celebrates the theme of divine love and the beauty of nature.

Третий этап: интерпретация. Третий этап предполагает более глубокое понимание содержания и замысла картины. Учащимся предлагается выразить свои мнения о том, что могло вдохновить художника, каково социально-историческое значение произведения и какие эмоции оно вызывает. Нужно мотивировать студентов к взаимодействию с группой [3, с. 67]. Например, учащиеся могут ответить на вопрос: «Какова основная тема этой картины и как она соотносится с культурой страны художника?».

Для разнообразия процесса обучения учитель может организовывать уроки-выставки, которые предоставляют уникальную возможность живого общения с искусством.

Четвёртый этап: творческое самовыражение. На завершающем этапе проведённая работа может быть закреплена с помощью творческого задания,

например, создания собственного художественного произведения на основе полученных знаний или написания творческого рассказа, вдохновлённого картиной. Это позволяет учащимся не только укрепить языковые навыки, но и развить креативное мышление.

Чтобы применить вышеперечисленные методы на практике, преподаватель может: организовывать виртуальные экскурсии по музеям мира; проводить уроки искусства на английском языке; создавать проекты по изучению творчества художников; использовать репродукции картин для развития навыков описания; вовлекать учащихся в творческие дискуссии на английском языке. Такой подход не только повышает мотивацию к изучению языка, но и способствует всестороннему развитию личности, формированию эстетических ценностей и художественного вкуса у учащихся.

Таким образом, искусство не только развивает творческие способности учащихся, но и помогает формировать их художественное восприятие, эстетический вкус и критическое мышление. Картины, обладая уникальной способностью передавать идеи, эмоции и культурные контексты, становятся ценными ресурсами для углублённого изучения языка и культуры. Занятия с визуальными произведениями искусства обогащают процесс обучения, создавая условия для ассоциации слов и фраз с конкретными эмоциями и ситуациями. Это способствует более глубокому усвоению языка и развитию навыков межкультурной коммуникации. Учебный процесс, основанный на анализе картин, позволяет учащимся не только улучшать грамматические навыки, но и формировать критическое мышление через интерпретацию и анализ изображений. Процесс обучения, основанный на искусстве, включает в себя различные этапы: от активного восприятия и анализа креативных работ до их интерпретации и креативного самовыражения. Такой многослойный подход способствует не только более глубокому пониманию языка, но и личностному росту учащихся, создавая условия для формирования их индивидуальности и самовыражения.

Список литературы

1. Дитрих А.В. Художественно-изобразительные опоры как средство обучения иноязычному говорению / А.В. Дитрих, О.В. Козина // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – №2 (81). – С. 215–218.
2. Кордон Т.А. Использование произведений художников в обучении английскому языку / Т.А. Кордон, В.А. Волкова // Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в высшей школе: сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2022. – С. 32–36.
3. Николаева Т.В. Особенности использования методики преподавания иностранного языка, ориентированной на задачу / Т.В. Николаева, Т.А. Кордон // Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в высшей школе: сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции / Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева. – Чебоксары, 2019. – С. 66–69. EDN JRUSYC